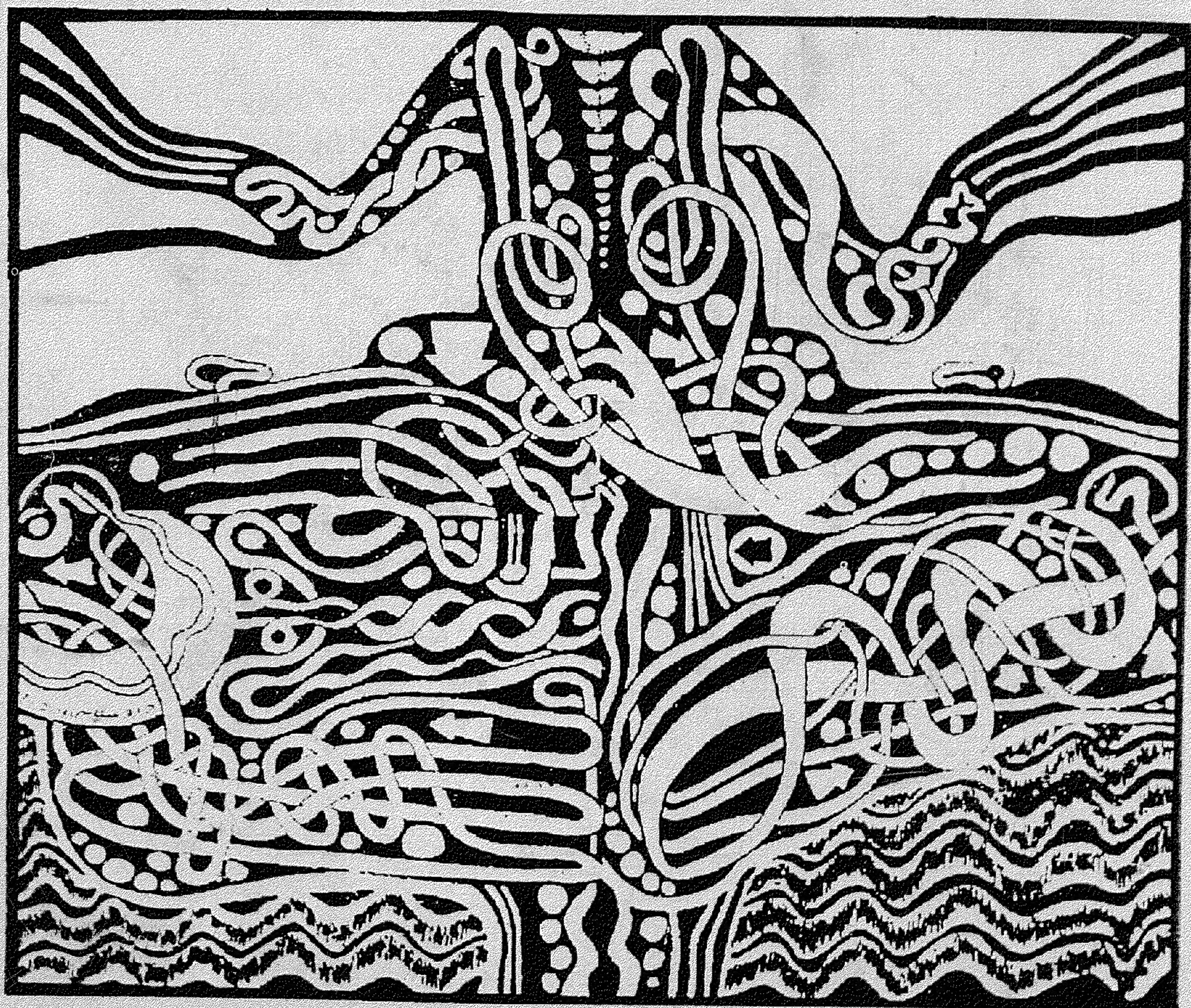

چھت دلاو ستاشی
منفات

الف رسم رسم

210 رسم أبيض واسود

۱۹۶۲ ~ ۲۰۰۲

کتالوج ۷۷

يصاحب صدور هذا الكتاب معرض استعادي للفنان داوستاشي بمناسبة بلوغه الستين عاماً يضم إبداعاته في فن الرسم بالأبيض والأسود والملون والطباعة من عام ١٩٦٢ - ٢٠٠٢ لمعظم الرسوم التي يضمها هذا الكتاب. يقام المعرض في قاعة الأوبرا بالقاهرة في سبتمبر ٢٠٠٢ ثم ينتقل إلى الاسكندرية في قصر التذوق في مارس ٢٠٠٢.

منمنات ألف رسم و رسم

للفنان

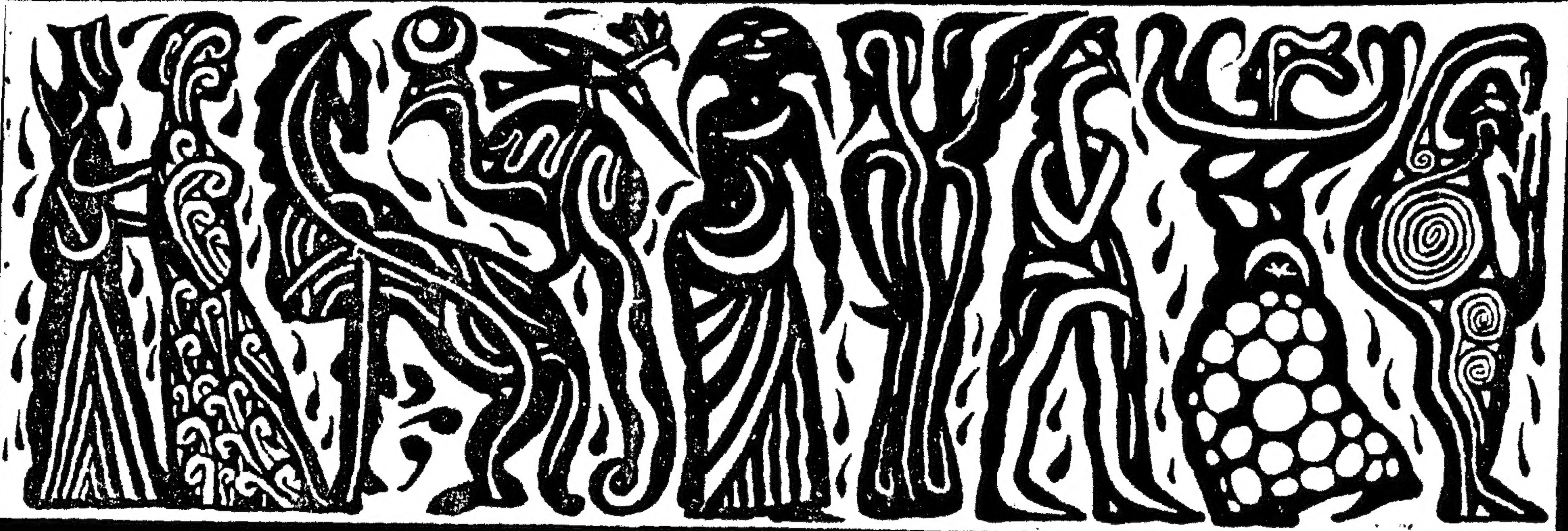
عصمت واور ستاشی

۲۱۰ رسم من

۱۹۶۲ ~ ۲۰۰۲

1962 - 2002

بسم الله الرحمن الرحيم

منمنمات

ألف رسم ورسم

2002-1962

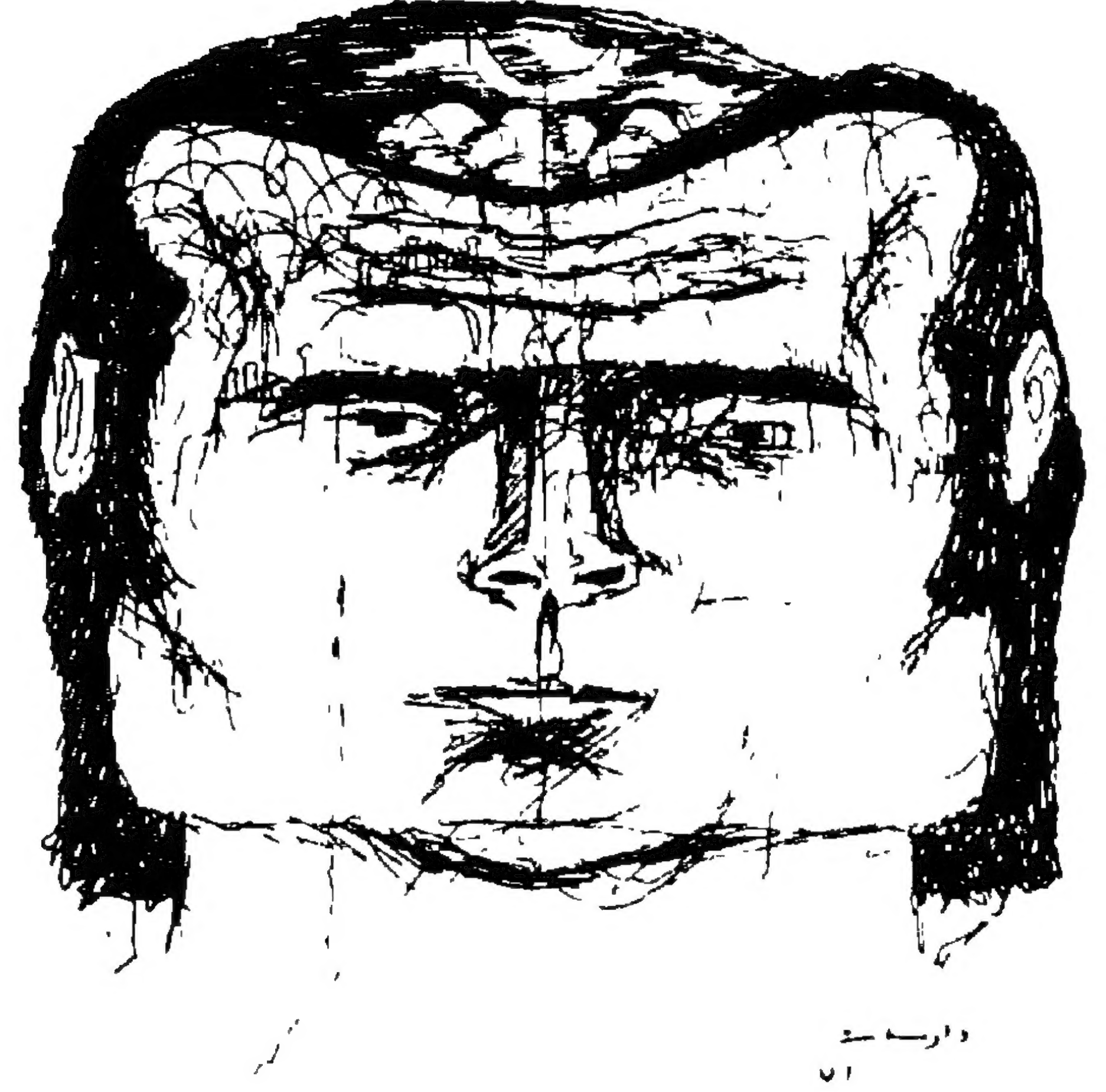

الرسم .. من أجمل الفنون .. أمارسه باعتباره عملاً فنياً متكاملًا ونادراً ما أحول إحدى رسوماتي إلى لوحة أو تمثال .. وبالنسبة لأعمالي المركبة فأحياناً أخطط لها " كروكي " لا ألتزم به في النهاية .. إلا أن متعتي الحقيقية هي " الرسم " وخاصة بسن القلم الأسود .. وفي هذه الدراسة المعنية أساساً بفن الرسم .. بذلت جهداً كبيراً لانتقاء مجموعة رسوماتي التي سنلتقي بها على هذه الصفحات من مئات الرسوم التي أحتفظ بها ومعظمها لم أعرضه أو أنشره من قبل ولكنها كثفت عرضها هنا في مساحة (نقوش) الصغيرة فتحوّلت إلى منمنمات ومعظمها في الحقيقة في حجم ورقة (الفلوسكاب) هذا التكثيف على كل حال من ملامح فني .. لأنه ما أن تتاح للفنان المصري المعاصر فرصة لإظهار إنتاجه حتى يبدأ في استعراض كل ما عنده . وهو معذور في ذلك .. فالمعرض الفني يصل إلى عدد قليل من الناس .. ولكن المطبوعة تصل إلى أعداد كثيرة وهذا هو المطلوب .

هي إذن رحلة ذكريات وخواطر داخل هذه المنمنمات ذات اللحن الواحد الجميل أرجو أن تمتعكم وهي بالنسبة لي تغطي أربعين عاماً من الفن ومن الرسوم والذكريات الحميمة (1962 - 2002) .. وبالنسبة للحركة الفنية أرجو أن تكون مدخلاً جاداً لدراسة تاريخ فن الرسم المصري المعاصر ، وأنواعه ، وأساليبه ، وأشهر فنانيه ، وقد كان أجدادنا المصريون القدماء أبرع رسامي العالم القديم .. والفنان لمصري المعاصر أيضاً من أبرع رسامي العالم الحديث .

(الكتاب أعد في البداية ليصدر ضمن سلسلة نقوش التي أوقفها الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 1997)

عصمت داوستاشي

وجوه داوستاشى

محمود سعيد رائد فن التصوير المصرى المعاصر يعد من أشهر وأكثر من رسم نفسه من الفنانين المصريين ، أبدع بالألوان الزيتية والأقلام بورتريهات له معبرة وليست تسجيلية .. مستلهما ما فعله الفنان الهولندى " فان جوخ " أكثر من رسم وجوه لنفسه من فنانى العالم .

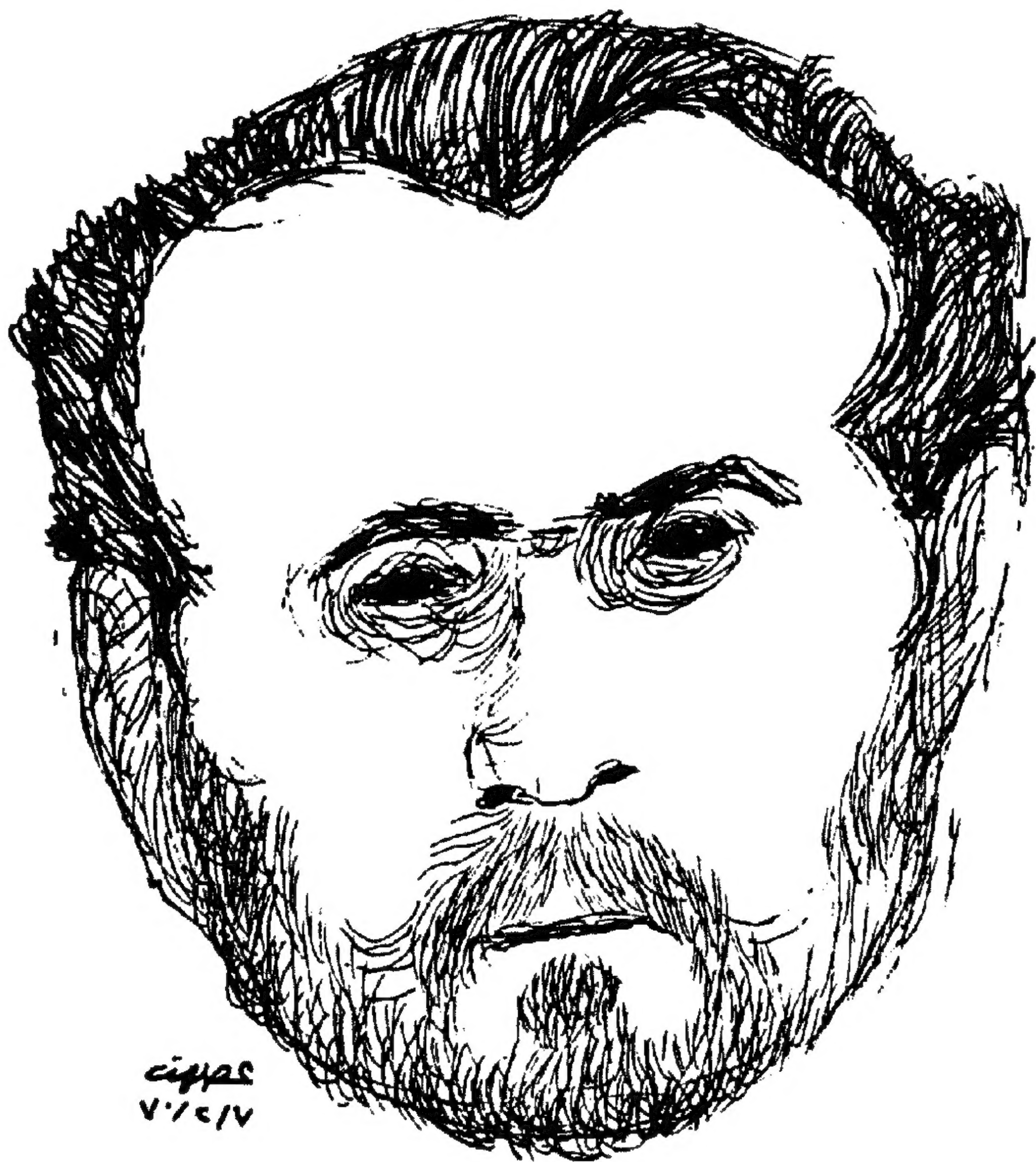
وما من فنان إلا وقد رسم لنفسه أكثر من صورة . غالباً فى حالات وتحولات خاصة وهناك فنانون تخصصوا فقط فى رسم الوجوه لغيرهم .. ويختلف الرسم الصحفى للوجوه عن رسم الوجوه فى اللوحات الفنية أو حتى فى الدراسات التى تعتمد على وسيلة من وسائل الرسم ، فالرسم الصحفى للوجوه ، بكل ما فيه من قيم فنية فهو إما رسم كاريكاتيرى فيه كثير من المبالغات أو تسجيلى بحث أما الرسم الفنى فلا بد أن تتكامل فيه القيم الجمالية والتعبيرية معاً .

وقد رسمت وجهى فى حالات مختلفة من المرآة مباشرة وأحياناً من الذاكرة . كما رسمنى كثير من أصدقائى الفنانين ، والنتيجة هو وجه واحد وليس وجوهاً مختلفة وإن تنوعت التعابير أو المعالجات الخطية ، والقيم الفنية . والحالات النفسية ، والدافع عند الفنان لرسم وجهه دافع غير عادى .. بمعنى أنه لا بد وأن يكون فى حالة شعورية خاصة جداً تدفعه ليسجلها وهذا ما يوضحه التنوع فى الوجوه التى رسمتها لنفسى .. فكل رسم منها يمثل حالة مختلفة عن الأخرى .

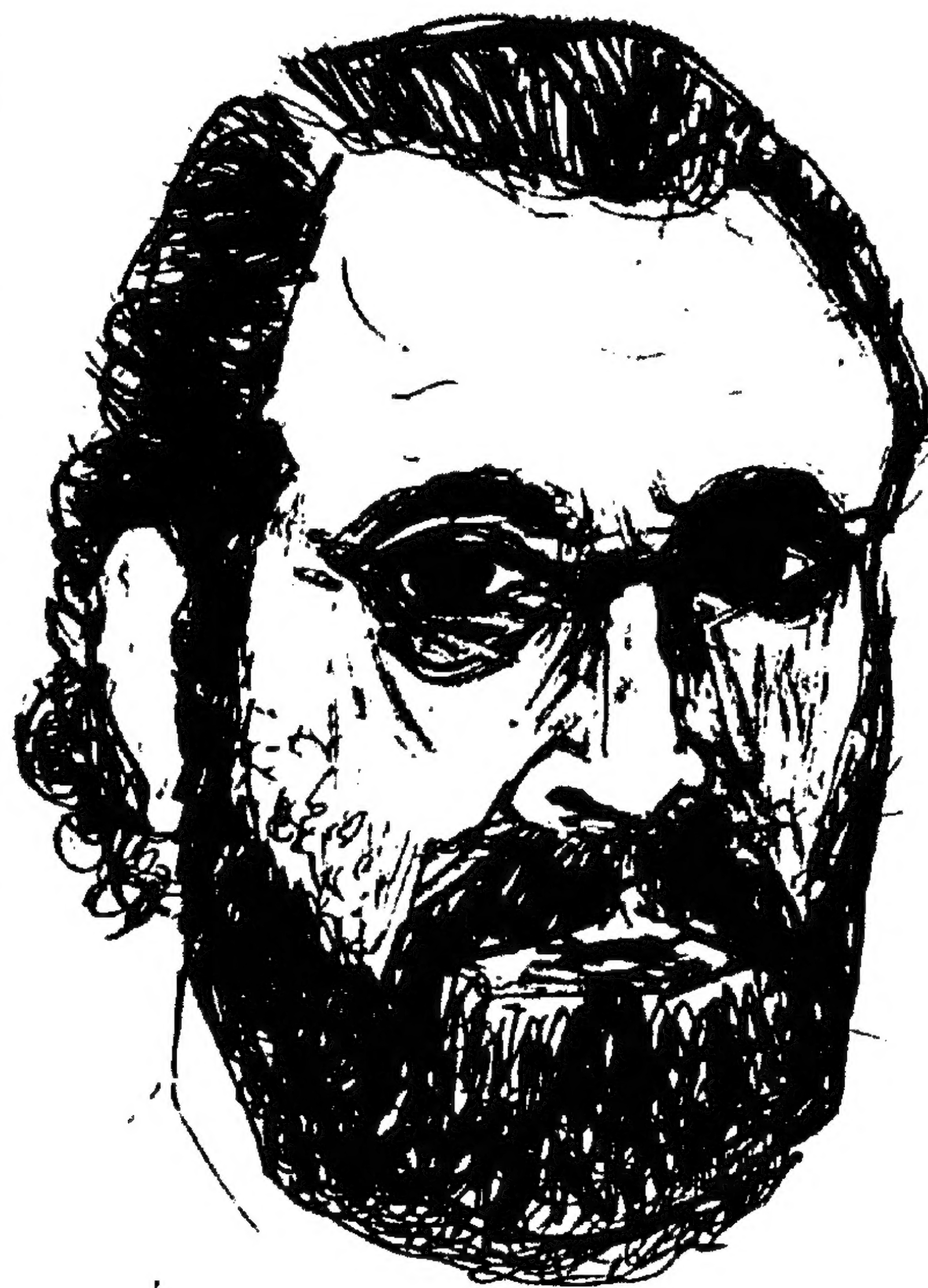
وفن رسم الوجه الإنسانى .. فن مصرى عريق ولعل أشهر الرسوم فى هذا المجال هو مجموعة وجوه الفيوم فى العصر الرومانى .. طبعاً بعد رسوم الوجوه الرائعة للفنان المصرى القديم .

ومن أبرع رسامى الوجوه فى مصر الراحل الكبير محمد ناجى وكان يستخدم الأقلام الملونة فى تسجيل ملامح الناس فى كل مكان يذهب إليه ليستخدم هذه الرسوم فيما بعد فى إنجاز لوحاته وفى الوقت الراهن فإن الفنان جورج البهجورى يعد من أبرع رسامى الوجوه بأسلوب تعبيري قوى .

وتأتى وجوه الفنان الكبير حسين بيكار بلمساتها الرومانسية من أجمل الوجوه التى رسمها فنان مصرى لشخصيات عامة وخاصة لسيدات المجتمع . ولكن أشهر رسامى الوجوه فى مصر هم الرسامون الهواه الذين يجلسون فى الشوارع لرسم وجوه زبائنهم من صور فوتوغرافية لقاء مبلغ بسيط باستعمال حرفية النقل المباشر دون الإهتمام بإبراز ملامح الشخصية وروحها .

CIPAS
4/1/14

CIPAS
4/1/14

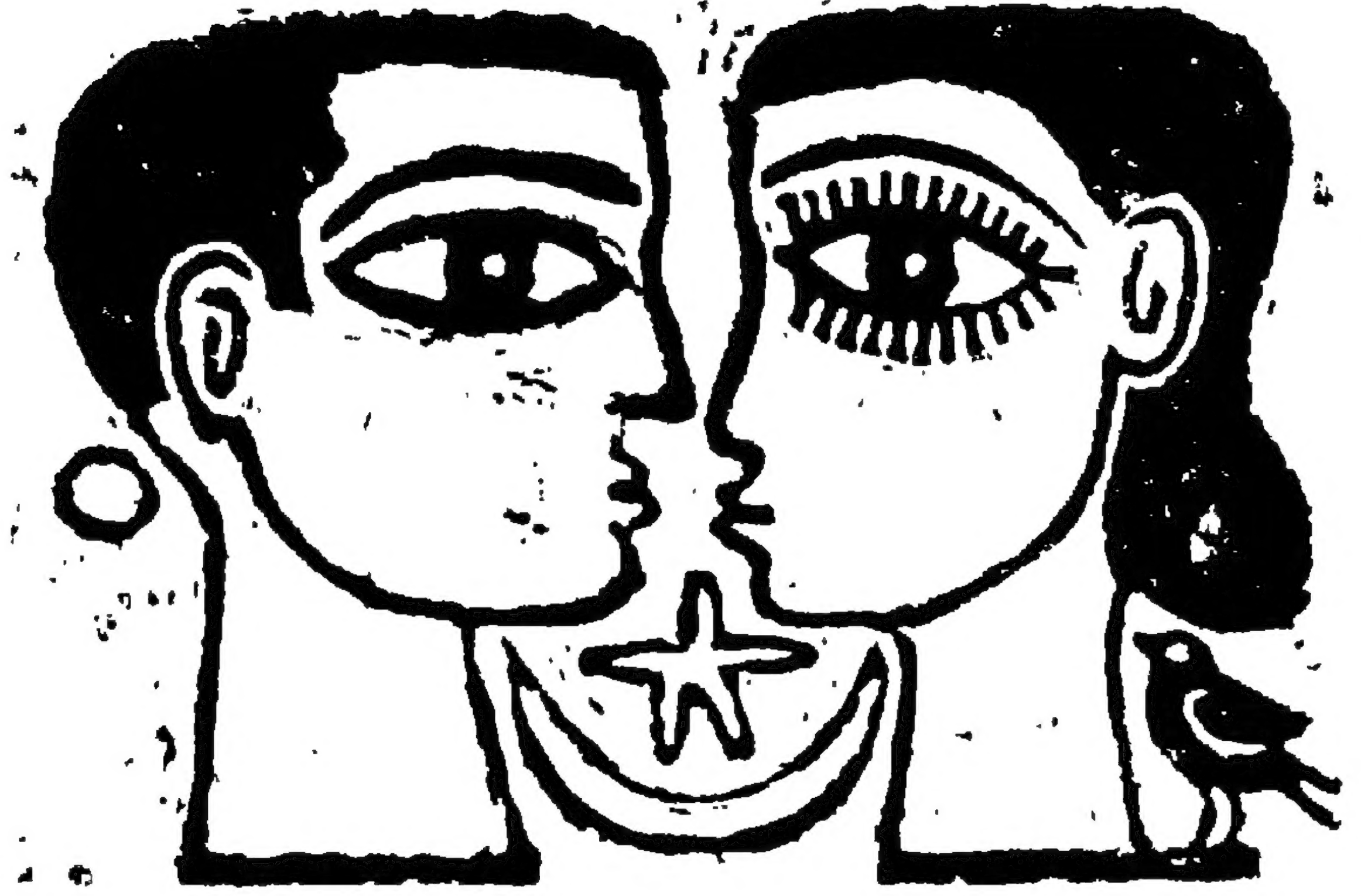
CIPAS
4/1/14

CIPAS
4/1/14

البداية

1962 - 1966

إتقان الرسم يعتبر أساساً مهماً فى تكوين مهارات الفنان والرسم يعتمد على الخط فقط الذى يعبر به الفنان عن الموضوع ولا بد أن يمتاز بالدقة فى التعبير والحيوية ، والتقاط أهم خصائص الموضوع الذى يرسمه الفنان .. موديل أو منظر .. أو حتى تكوين من الخيال .

وقبل عام ١٩٦٢ وهو عام إلتحاقى بالدراسة الأكاديمية بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية .. كان الرسم من أكثر الوسائل الفنية التى حرصت على تعلمها . ومن أجل ذلك إلتحقت بمدرسة الفنان السكندرى الكبير سيف وانلى ولكنى لم أستمع خوفاً من أن أصبح نسخة مكررة منه ، كما حدث لمعظم من تعلم على يديه .

وفى هذه السن المبكرة كنت شغوفاً بإرسال ما أرسمه إلى صفحة الهواة فى مجلة صباح الخير الوليدة " نادى الرسامين " والتى نشرت لى كثيراً من الرسوم بعضها رسوم كاريكاتيرية ولكنى توقفت عن إرسال رسوماتى للمجلات بمجرد إلتحاقى بالدراسة بكلية الفنون وإنشغالى برسم الموديلات المختلفة وعمل الكروكيات للمشاريع النحتية مجال تخصصى . ومن أجل ما رسمت كانت تلك الإسكتشات السريعة التى رسمتها للناس فى المقاهى والأماكن العامة دون التقيد بالتعاليم الأكاديمية التى لم أكن أميل إليها أثناء دراستى رغم أهميتها لمن يتعلم الفن

ومن البداية تعلمت أن لا أتوقف عن الرسم مطلقاً فهو التمرين الأساسى لتنمية مواهب وقدرات أى فنان .

وأتعجب من شباب يمارس العمل الفنى ولا يهتم بالرسم ولا يمارسه وهو بمثابة القواعد الأساسية التى يجب أن يتعلمها أى ممارس لفنون التصوير والنحت والطباعة والعمارة وحتى فى الإتجاهات الحديثة كالأعمال المركبة وغيرها .. الرسم هو روح الفن والقاعدة الأساسية التى ينطلق منها الفنان فيما بعد .. وتعرفى على أى فنان يبدأ من تعرفى على رسومه ومقدرته فى الرسم ثم كيف يستطيع أن يحول هذه الخبرة أو البراعة فى الرسم إلى قوة إبداع تبرز الملامح التعبيرية والجمالية للموضوع الذى يرسمه لأن براعة الرسم قد تقف عند حدها ولا تستطيع أن تتحول إلى عمل فنى فليس كل رسم جيد عملاً فنياً بالضرورة .

التكوين

1967

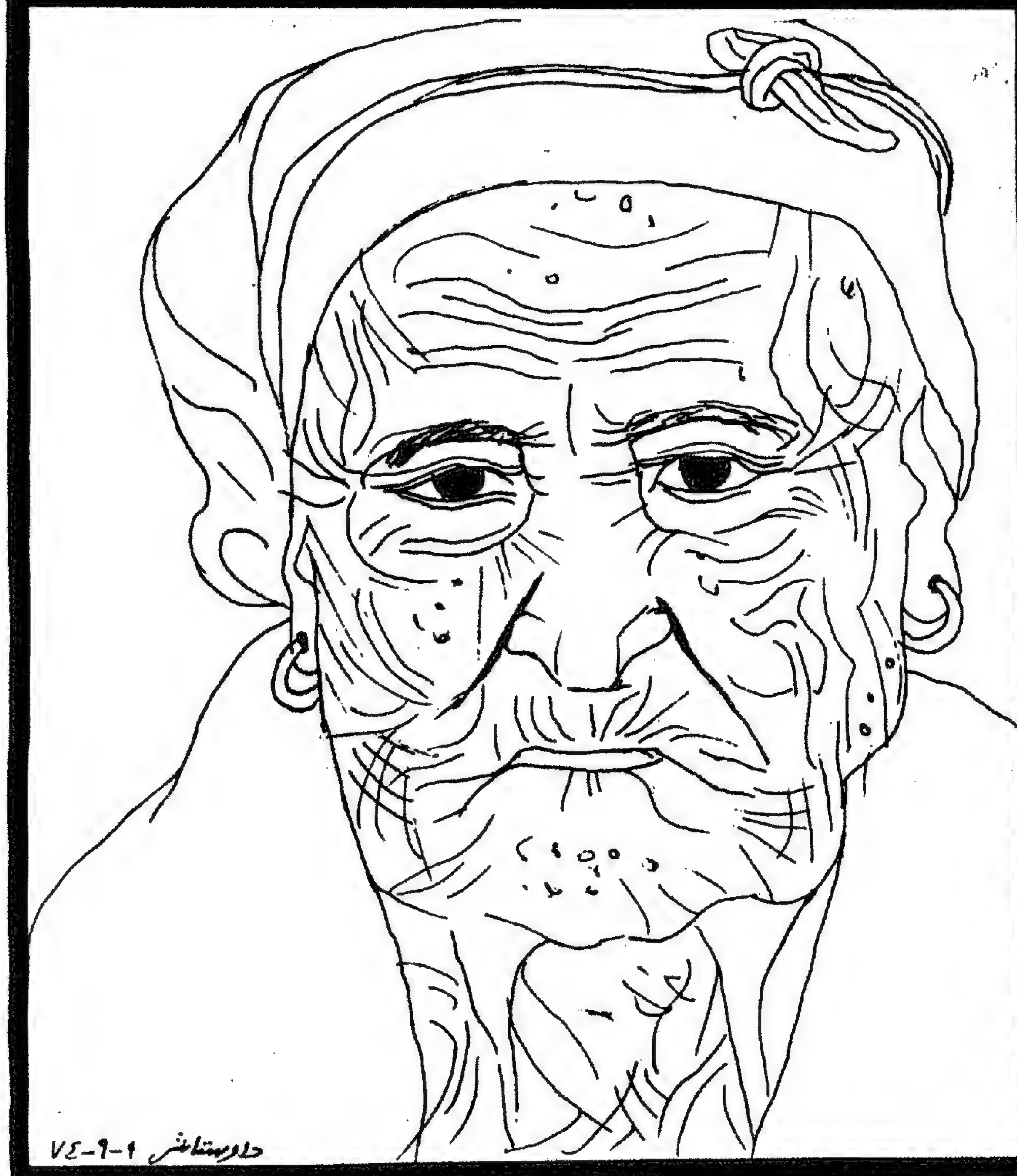
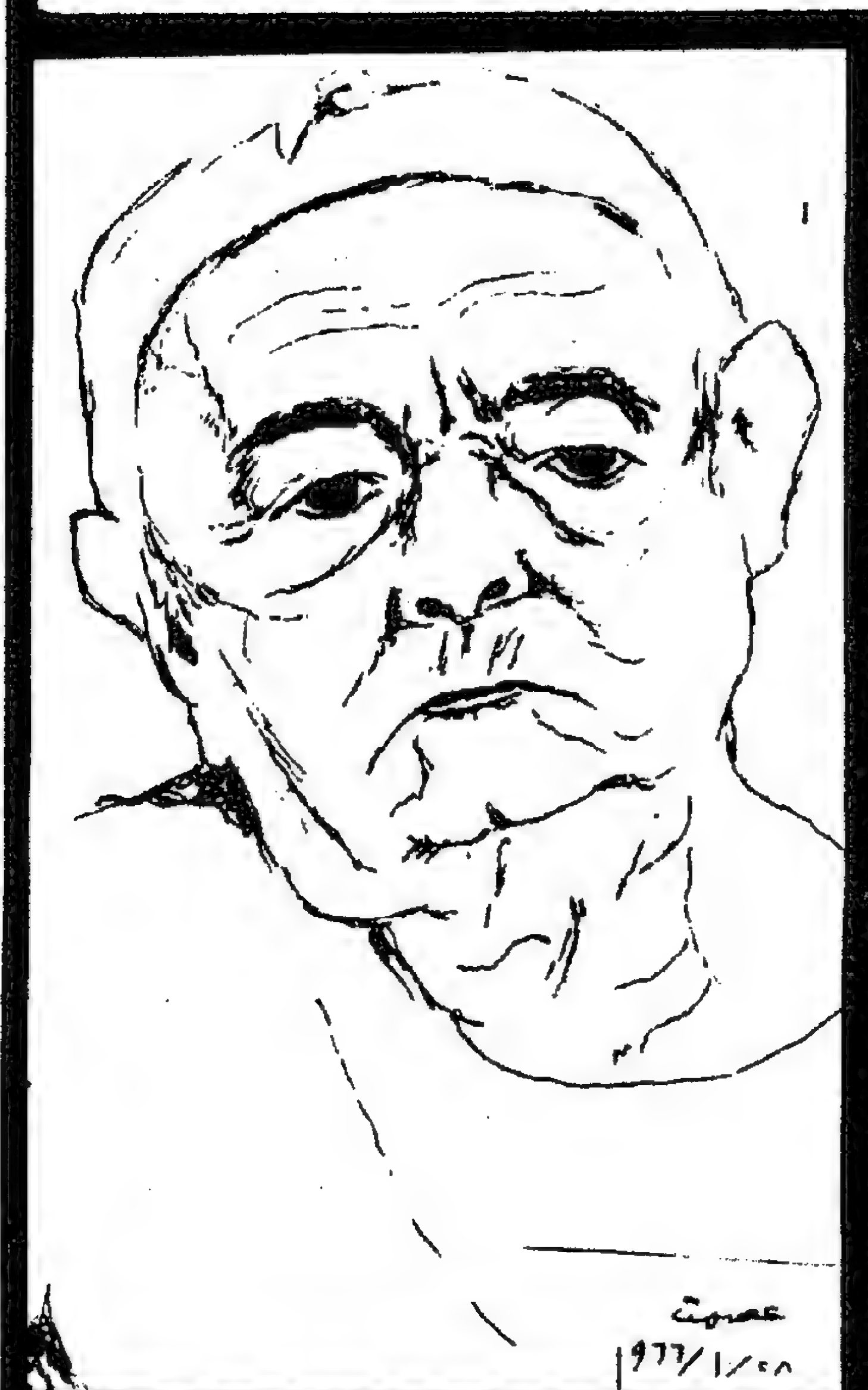

إن الفضل في تنمية موهبتي في الرسم كان لعمى مصطفى كمال إبراهيم الذى شجعنى كثيراً وأمدنى بأدوات الرسم ورغم ذلك لم أرسمه حتى الآن .. ولكننى رسمت جدتى كثيراً فهى التى شكلت تكوينى منذ البداية حين تركتني أمارس هواياتي الكثيرة بحرية . فالفنان يحتاج إلى من يكتشف موهبته ويدعمها ويشجعه على الإستمرار فيها .. وفى عام ١٩٦٧ إكتمل تكوينى الفنى وإن لم تتبلور بعد شخصيتى الفنية وهو عام تخرجى من كلية الفنون التى لم أرغب في الإستمرار بها لتعارض ما كانت تقدمه لى مع طموحاتى فى الإنطلاق الفنى وفى هذا العام أقمت معرضى الثانى (المعرض الأول عام ١٩٦٢) وشمل معظمه ما أنجزته من رسم وتصوير ونحت خلال الخمسة سنوات الدراسية أثناء وجودى بالكلية ولكن هذا المعرض لم يحتو على أى عمل قمت بتنفيذه أثناء الدراسة فغالباً ما كنت أحطم وأمزق هذه الأعمال المفروضة على فرضاً .

وقد كتب حول معرضى هذا الناقد " شارل شميل " لجريدة اليروجيه إيجبت ٦٧/٥/١١ يقول : (هكذا يعبر الفنان الشاب ذو الـ ٢٣ عاماً بفرشاته وغناه — عن حالة الهيام الروحى الممزوجة بالشك تلك هى الفدية التى يدفعها لشبابه وإذا كان الفنان لم يتمكن بعد من أدوات عالمه فهو رسام جيد ومن رسوماته — بالقلم تتميز أعماله بالخط النقى) .

وفى هذا العام ١٩٦٧ حدثت النكسة التى تركت بصماتها على جيلنا كله حتى الآن .. وأفقدتنا الثقة فى كل شئ .. واصبحنا جيل النكسة وهو الجيل الذى تجرع كثيراً من الآلام والمحن .

لقد كنت شغوفاً برسم الوجوه المحيطة بى بخطوط بسيطة تجمع بين ملامح الشخصية وروحها .. وغالباً ما أبدأ رسمى بالعينين ثم أسجل بقية الملامح وأنتهى بالخطوط الخارجية للوجه وهناك من يرسم الخطوط الخارجية العامة للوجه وينتهى بتفاصيله الداخلية .

المولد

1968

هذه الإكتشاث السريعة التى رسمتها بنهم فى مولد السيد البدوى بطنطا فى أكتوبر ٦٨ تندرج تحت إحدى تصنيفات فن الرسم حيث تمثل الخطوط المختصرة السريعة للحدث القائم .. الذى استطيع فيما بعد أن أصوغ منها أعمالاً فنية وقد أفادتني دون شك .. كل الموضوعات الشعبية الحميمة التى رسمتها .. والرسم السريع يعد تمريناً جيداً للفنان لأن الأصابع المسكة بقلم الرسم تنقل ما تراه العين فى لحظة .. أو تترجمه اليد إلى خطوط .. عينيك تنظر للموضوع ويدك ترسمه بتلقائية وبساطة .

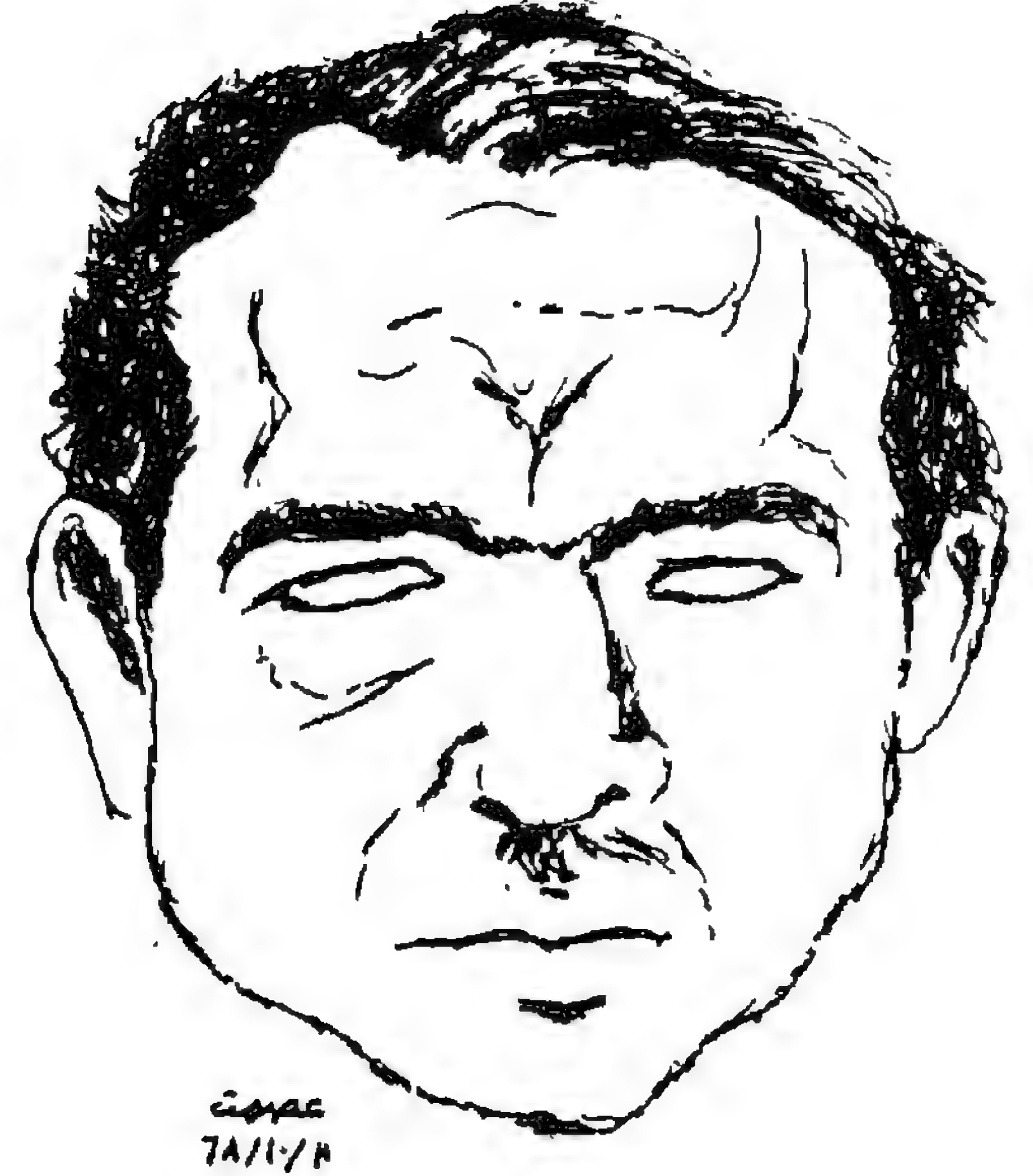
فالرسم هنا تمرين وفى نفس الوقت تعبير ذاتى وهو أيضاً نوع من التسلية أو المتعة كمن يجلس إلى آلة موسيقية ويعزف لنفسه .

ومجموعة رسوم المولد هذه من أهم ما أحتفظ به من أعمالى لقوتها .. وشموليتها .. ومن أهم الفنانين المصريين الذين سجلوا مظاهر حياتنا الشعبية الفنان محمد ناجى الأب الحقيقى للفن المصرى المعاصر وأبرع الرسامين المصريين إطلاقاً وما تركه من رسوم يعد كنزاً حقيقياً ودراسة عميقة لحياتنا الشعبية بكل مظاهرها وكان يعنى فى رسومه بالدراسة للموضوعات التى يرسمها ولم يكن يعرض رسومه هذه على أحد مطلقاً أثناء حياته فمنها كان يستمد لوحاته وموضوعاته. ولم نعرف رسوم ناجى الشعبية إلا بعد أن توفى عام ١٩٥٦ وقدمها سعد الخادم زوج شقيقته الفنانة عفت ناجى فى كتاب مهم .. أما زميله الفنان راغب عياد فقد كان بارعاً فى رسومه الشعبية التعبيرية وكانت فى حد ذاتها عملاً فنياً متكاملأ .. وكان يضيف اللون إلى الرسم فيحوله إلى لوحات جميلة للحياة الشعبية فى مصر سواء فى الريف أو المدن وأماكن العبادة واللهو والمقاهى .. الفنان الصادق فى رسالته والتمكن من موهبته .. لا بد وأن يرسم ملامح بيئته وأن يستمد منها موضوعاته وهكذا نرى الفنانين الأجانب مغرمين برسم الموضوعات الشعبية المصرية واستلهاهم فى أعمالهم .

زمن التوهجات

1968

فى إبريل ١٩٦٩ كتب الأديب فتحى الإبيارى بجريدة أخبار اليوم عن معرضى - الحرب والمعركة - (هذا هو المعرض الثالث للفنان حيث قدم فيه أعمالاً تركزت فى معالجة قيم تشكيلية مستفيدة من التراث المصرى القديم فى مجموعة من التكوينات الحرة التى تشتمل على وحدة أساسية هى مفتاح الحياة إلا أن أعماله المعروضة عن الحرب والمعركة - تعد رد فعل طبيعياً لفنان عايش أحداث يونيو ٦٧) .

كان الزمن زمن التوهجات فى كل شئ .. كنا مجموعة من شباب نلتقى ونتناقش ونبدع طوال الأربع والعشرين ساعة .. عبد السلام عيد الذى رسمته فى ثلاث رسوم سريعة متعاقبة وهو يرسم إحدى لوحاته جالساً على أرضية مرسمه .. رأفت صبرى الذى يرسم بتلقائية وفطرة وبتلخيصات تجريدية .. والفنان العراقى جاسم الذى إلتقيت به بعد ذلك فى ليبيا وكنا نخرج سوياً للرسم فى الجبل الأخضر .

فى ظل النكسة وحرب الاستنزاف ومعظمنا تم تجنبه .. كنا أكثر شباب مصر توهجاً ورغبة فى الإبداع والتعبير .

لذلك تعجبت مما كتبه الناقد نبيل فرج فى جريدة المساء ١٧/٥/١٩٦٧ حول معرضى الثانى حين يقول (وكثيراً ما يرسم الإنسان - أجمل الكائنات - متآكل الأطراف وسط الظلام ، ومشوهاً ، لكى يستنطق منه العذاب والمأساة من القرار) فهل كنت فى هذا الزمن المبكر أستشعر الهزيمة التى منينا بها وهزتنا ورغم ذلك لم تتمكن من أن تطفى توهجاتنا الإبداعية وحتى الآن .

صحيح لم أذهب للحرب ، وعاد بعض زملائى من الحرب ما بين محطم نفسياً .. أو بطل .. أو إنتهازي .. ولكننا جميعاً لم ننج من الإستنزاف والدمار الذى حل فى نفوسنا .

وأطلقنا على أنفسنا " جيل النكسة " معظمنا الآن وصل إلى نهاية الطريق بشكل أو بآخر .. وعليه أن يزن حياته كلها فى كفة .. والفن الذى بدأناه فى زمن واحد .. فى كفة .. أيهما هو الأبقى .. لقد تلاشى الناس .. كل الناس .. وبقيت وستبقى رسوماتهم وخربشاتهم .

مصر أم الدنيا

1968

هذه الرسوم الخيالية ، إستوحيتها من تواجدى بالقاهرة عام ١٩٦٨ المدة ستة شهور هى فترة عملى بالتليفزيون .. حيث تم تعيينى به حسب رغبتى عقب تخرجى من الفنون الجميلة .. وبعد دراسة ثلاث شهور فى معهد التليفزيون حيث درست الإخراج ووزعت على البرامج الثقافية وكنت قد إستأجرت حجرة فوق سطح إحدى المباني القديمة بحى السيدة زينب ، بها شرفة تطل على القاهرة المملوكية بانوراما رائعة لمدينة الألف مئذنة .. نعم مصر أم الدنيا فعلاً فمناخ القاهرة مختلف عن الإسكندرية تماماً .. فى كل شئ .. فظهرت المآذن فى رسوماتى .. كذلك بدأت فى تكثيف عناصر الموضوع فأصبح الرسم الواحد يضم أكثر من موضوع .. واستعملت لأول مرة طريقة القص واللصق وإعادة صياغة وضع عناصر الموضوع فى اللوحة الواحدة .. وأنجزت فى هذه الفترة مجموعة كبيرة من الرسوم باللون الأسود بقلم الحبر أو بالفرشاة والألوان المائية .. كانت ظروف حياتى بالقاهرة لا تسمح لى بإنجاز لوحات كبيرة أو مجسمات نحتية .. وكنت أشعر بالوحدة والغربة .. لم أكن أعرف غير المعمارى الكبير حسن فتحى وكنت أزوره فى بيته فى درب اللبان من حين إلى آخر .. وفى النهاية حملت أشيائى وقدمت إستقالتي من التليفزيون وعدت إلى مدينتى وإلى البحر .. إلى السواحل المفتوحة .. لم أتحمل القاهرة ولا أتحملها حتى الآن ، وأزورها من حين لآخر هى مصدر إلهام رائع ، ولكنى فشلت فى التكيف معها كما أن طموحاتى كانت فى الإخراج السينمائى ، وكان التليفزيون فى ذلك الوقت ولیداً لم تتبلور شخصيته بعد ، وإن كانت التجربة القاهرية فى حد ذاتها قد أسهمت فى بلورة شخصيتى الفنية إلى حد ما .

لقد كان للقاهرة الفضل فيما بعد فى شهرتى ومعرفه الناس بى بعد أن نقلت معارضى إليها منذ عام ١٩٧٣ .. ولكن أم الدنيا هذه لا تتحمل .. وتصيغ معظم فنانيها ومبدعيها بصيغة خاصة قاتمة ثقيلة أنانية إنتهازية إلى حد كبير .. وقلة هى التى تنجو من تأثيرها المدمر هذا .. والكارثة أنها توزع مباحجها الشريرة هذه على الأقاليم

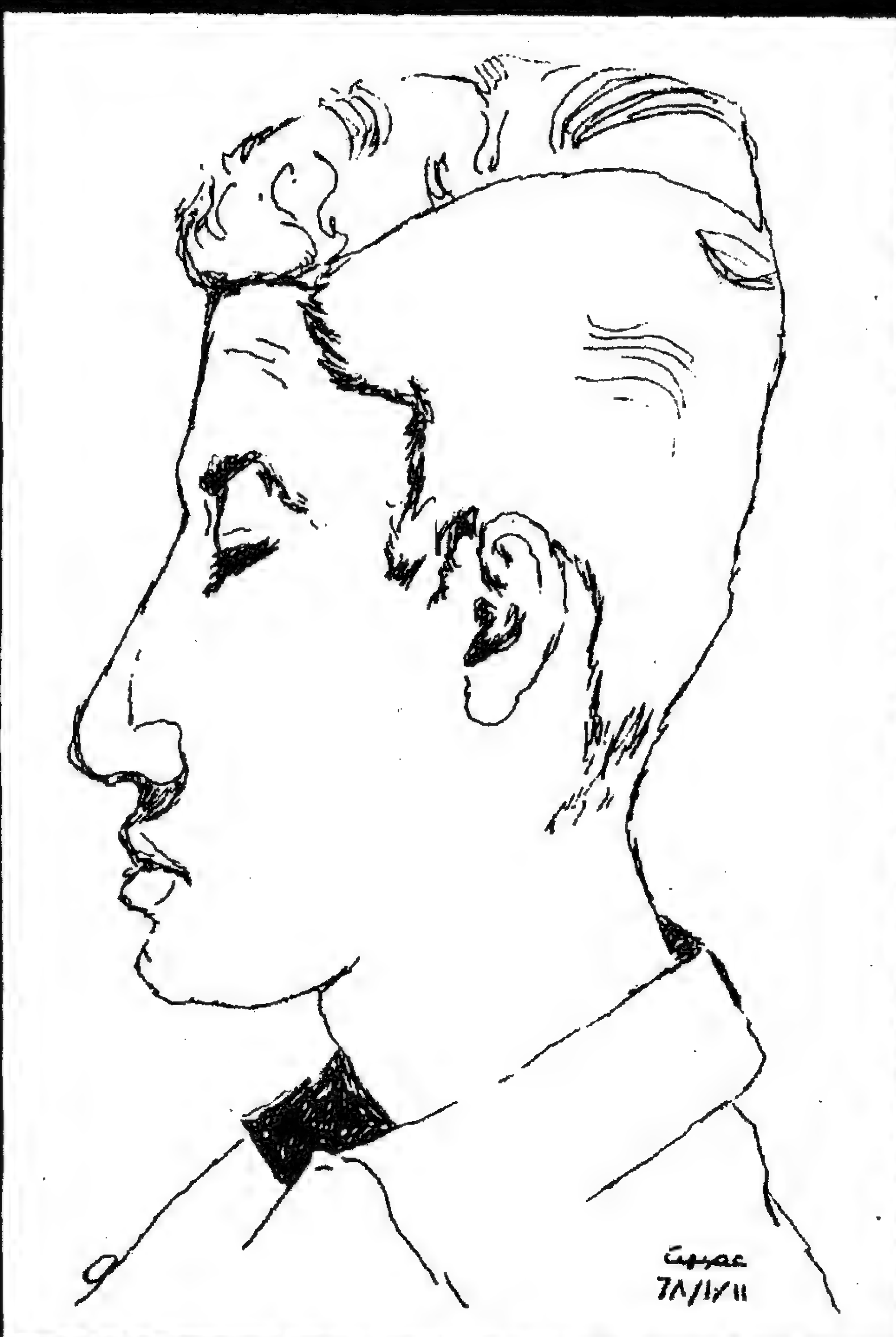
الفنانين

1969

فى الإسكندرية .. أجد عالمى .. أصدقائى الفنانين الذين كونت معهم جماعة فنية باسم - التحول - ثروت البحر - عبد السلام عيد - رأفت صبرى وكان هناك شاكر المعداوى وعبد المنعم مطاوع ذلك الفنان المتوهج الذى كان يبيت فى مرسى الضيق فوق سطح المنزل الذى تسكن به أسرته .. حين يأتى من كفر الشيخ فى زيارته المتتالية للمدينة التى تخرج من كلية الفنون بها عام ٦٥ .. نسهر سوياً للصباح يلقي أشعاره الحزينة الرقيقة ، ويحكى لى أحلامه الجميلة وكيف إلتقى فيها ببيكاسو وكبار فناني مدرسة باريس وكيف يعاملونه باحترام ومحبة .. ومطاوع واحد من أبرع الرسامين ، صاحب ريشة سلسلة شاعرية وملهم لجيله والأجيال التالية ، وقد نجحت فى أن أجمع أعماله وأنظم له معرضاً شاملاً باسم جماعة التحول وأن أطلع أشعاره بعد ذلك تحت عنوان " لزومية الصمت " مزينة برسوماته ، وقد تعلمنا جميعاً منه ، قبل أن يموت فجأة عام ١٩٨٢ حين بدأ يفكر فى الاستقرار والزواج .

كنا نقضى معظم ليالينا فى مرسى عبد السلام عيد .. غرفة ضيقة أسفل العمارة التى تسكن بها أسرته .. نرسم ونخربش ونبدع أعمالاً مشتركة وفى الفجر نتجول فى شوارع وأزقة الإسكندرية الجميلة فى ذلك الزمن .. حتى أنه كان يحلو لنا زيارة المقابر ، أو شاطئ البحر ، قبل أن تستيقظ المدينة ، لنفترق كل منا يحمل رسوماته وأحلامه ونذهب لننام فى انتظار ليل آخر .. كانت الإسكندرية هى باريس الفن فى عالمنا وقتئذٍ .. ولكنها ضاعت الآن واختفت .. أم ترى نحن الذين تغيرنا وتبدلت أحوالنا وضعنا ؟ .. لقد شاخت الإسكندرية الآن وتحولت .. حتى التجديد والإحياء الذى تم فيها له روح قاهرة استهلاكية .. ليس نابعاً من الروح السكندرية الأصيلة .. تلك الروح التى ضاعت الآن إلى الأبد .. والتى ظلت تهيمن على مدينتنا منذ نشأتها وحتى نهاية الستينات من القرن الماضى .

الأصدقاء

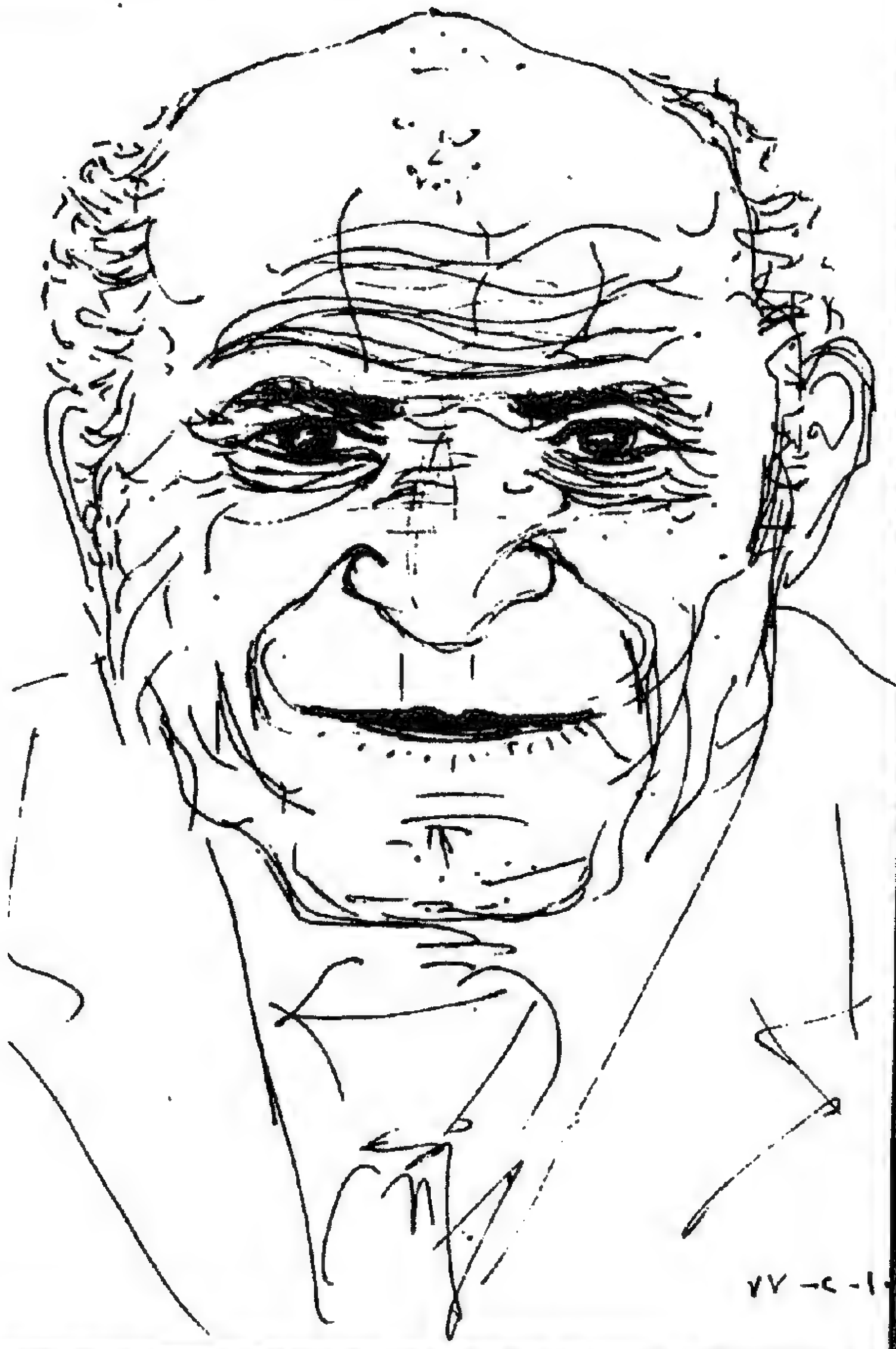
1970

رسمت معظم أصدقائي .. وقد كانوا فى شبابه كثرة وأعزاء والأن فرقنا الزمن .. والطموحات .. وأصبح العثور على صديق عملة نادرة .. كما يقال .. حسن مختار الذى تعرفت عليه عند عملى فى التلفزيون الليبى ببغازى .. كان يعمل مديراً لفرع بيع قطع غيار السيارات لإحدى الشركات الكبرى ومازال يمارس هذا العمل حتى الآن بجانب الرسم ، رسوماته مدهشة .. يستعمل القلم الأسود ويرسم عالماً فطرياً ساحراً فى جو سيرىالى نشرت رسوماته فى بعض المطبوعات ولكنى لم أتمكن حتى الآن من تقديمه كفنان متميز ، ومازال يرسم من حين لآخر ، الرسم عنده متعة شخصية وحوار ذاتى وتجسيم مواقف .. ولكنه يرفض أن يكون فناناً .

توفيق الوكيل رحمه الله كان يرسم أيضاً بالفطرة رغم أنه خريج ديكور من فنون الإسكندرية وهو الذى عرفنى بالملكة فريدة لأعلمها فن النحت وكان يرسم مثلها — تماماً — خطوطه متشابكة ، تقترب من الواقع فى حلول يتحایل بها على ضعفه فى الرسم ولكن رسومه فى كل الأحوال متميزة وقد نظمت لأعماله معرضين .

عبد المنعم عمر .. خريج التطبيقية ودرس الفن والموسيقى فى إيطاليا فى عهد موسولينى واشتغل مفتشاً فى القطارات ولكنه كان رحمه الله أكبر مؤرخ موسيقى وصاحب مكتبة موسيقية نادرة — كانت رسوماته كالمخطوطات لتنفيذ ماكينات للسفن والقطارات والسيارات التى كان يجسمها بالكرتون .. وذهب كل شئ بموته .. أعماله الفنية المتواضعة وتاريخه الموسيقى الفذ .. وحضوره المتوهج الدائم.

رمزى حنا سلامه " تخرج معى من الثانوية الزخرفية وكان معنا شاكر المعداوى الذى أصبح فناناً مرموقاً .. أما رمزى فاختر طريق الوظيفة .. وأصدقاء آخرون .. رسمتهم وضاعت الرسوم أو أعطيتها لهم .. وضاعت أيضاً الذاكرة التى تربطنى بهم .. غريب أن تحتفظ بضع الخطوط بالذكريات .. تستدعيها بسهولة وكأنها حروف مكتوبة .. فإن ضاعت خطوط الرسم .. ضاعت معها الذكريات .

داوود شاه
۱۹۷۰

بنغازى - روما

1971

عندما ذهبت إلى ليبيا للعمل .. ولّى أقارب (كريتيلى) أى أصلاً من جزيرة كريت وفيها عرفت أن اسم أسرتى لوالدى (داوستاكى) والتى حورت إلى (داوستاشى) فأتخذت هذا الاسم لقباً فنياً أوقع به أعمالى .. فى ليبيا بقيت أربعة سنوات وقدمت إستقالتي من التلفزيون الليبى عندما بدأ القذافى يحرق المكتبات والكتب .. وكان المفروض أن أمكث عاماً فى ليبيا أوفر خلاله ما أحتاج إليه فى دراستى للفن فى إيطاليا حيث قدمت أوراقى لأكاديمية روما للفنون وأرسلوا إلى للحضور .. وكانت أول زيارة لى لأوربا .. مررت على اليونان وفى فرنسا قابلت الفنان فاروق حسنى وتعرفت فى روما بالمرخرج المصرى أحمد شوقى - لأدرى أين هو الآن - والمرخرج أنور رستم الذى أنهى فى ذلك الوقت رسالة الدكتوراه هو والمرخرج سناء شافع وقد رسمت الإثنين وهما يتجادلان بعنف فى مقهى الفنانين فى روما .. كما رسمت بعض الفنانين الليبيين ولا أدرى هل استقر بهم الحال فى أوربا حتى الآن أم لا.

فى هذا الزمن .. كان معى دائماً دوسيه به أوراق الرسم وفى جيبى أقلام الرسم .. وحتى الآن لا يمكن أن أتحرك دون أن أحمل أقلام الرسم والورق وإن كانت رسوماتى الآن أقل .. وأصبحت أميل إلى التركيبات الفنية المجسمة وقد أصبحت مهارتى فى رسم الوجوه الآن أقل فالرسم كما سبق وأن قلت يحتاج إلى تمرين يومى مستمر . المهم لم ألتحق بالأكاديمية ، لأنى كنت قد تزوجت عام ١٩٧٠ وأنجبت زوجتى الفنانة فاطمة مذكور أبنتى التوأم سحر وسامية فتقيدت بهم وعدت عام ١٩٧٣ وأسرتى الصغيرة لمدينتى الإسكندرية .. وفى روما نظمت لأعمالى معرضاً على سلالم بياتسادل اسبانيا شاهده جمهور كبير وبعث فيه رسمين .. كانت أول رحلة فنية لى لأوربا التى ذهبت إليها بعد ذلك كثيراً إما لإقامة معارضى أو للسياحة الفنية .. ولم أفكر كيف كان سيصبح مصيرى لو بقيت بها حتى الآن .. فالغرب لا يقبل إلا أبناءه .

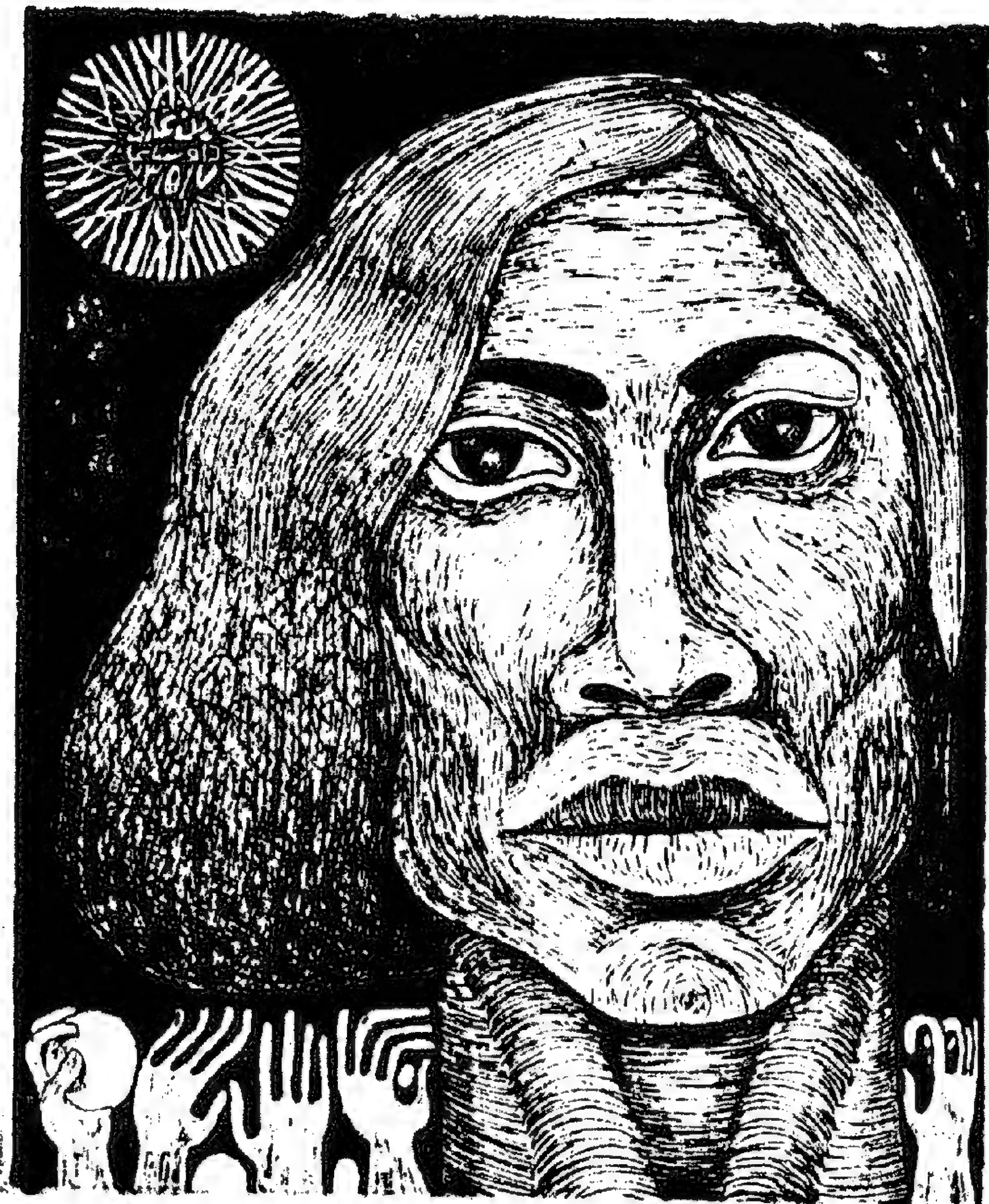
الكف بداية الحقيقة

1972

مجموعة الكف (حوالى ٦٠ رسماً) رسمتها على مجموعتين من ١٩٧٢ إلى ١٩٧٣ (بالقلم الحبر الجاف والفلوماستر الأسود والرابيدوجراف) وهو قلم مخصص للرسم الهندسى أستعمله فى الرسم لدقة خطوطه .

تعد هذه المجموعة هى البداية الحقيقية لشخصيتى وهويتى الفنية التى عرفت بها بعد ذلك .. وكانت كل أعمالى الفنية قبلها من تأثير الفنون المختلفة حضارية أو معاصرة .. ولكن بداية من هذه المجموعة أصبحت لى لغة تشكيلية خاصة بى ، أعبر بها عن كل ما أريده .. ويعرف الآخريين رسومى بمجرد رؤيتهم لها ولا أدرى هل هذه ميزة أم لعنة ، لأنى فى أحيان كثيرة فيما بعد كنت أختنق خوفاً من تكرار أسلوبى هذا ، فأهرب إلى التجديد ومزيد من البحث .. وتعتمد مجموعة رسوم الكف على رسم كف ووجه الإنسان فى خطوط كثيفة متقاطعة ثعبانية مكونة من تلافيف كثيرة متشابكة وقد عرضتها بالإسكندرية مع تماثيل المثال الكبير محمود موسى فى مايو ١٩٧٤ وأعلنت وقتها أننى لن أقيم معارض أخرى لعدم جدوى المعارض ولكنى لم أعلن أننى سأتوقف عن الرسم وهذا ما فهمه الجميع وكتب الناقد الفنان الكبير حسين بيكار يقول (إنتحار فنان أو إضراب حتى الموت) وذلك بجريدة الأخبار ١٩٧٣/٥/٣١ والحقيقة إن مقال أستاذنا بيكار شجعنى على أن أستمر فى إقامة المعارض ولكن هذه المرة فى القاهرة حيث وسائل الإعلام والنقاد ومقتنبي الأعمال الفنية .. فقد أصاب الإسكندرية منذ ذلك الوقت تدهوراً فى جمهور الفن بها منذ أن هجرها الخواجات ، ومنذ ذلك الوقت ومعارضى تقام أولاً فى القاهرة ثم أقيمها بالإسكندرية بناء على دعوة من قاعة عرض .

- (طوال عام ١٩٩٨ قمت بإعادة رسم عشرين لوحة من رسوم الكف بالألوان الزيتية على مساحة ٨٠×٦٠ وعرضتها مع الرسوم الأصلية فى معرض بنفس العنوان " الكف " فى قاعة سلامة بالقاهرة أفتتحة د. أسامة الباز أول فبراير ١٩٩٩ وأهديته إلى الفنان الكبير بيكار الذى طلب منى أن أطبع رسوم الكف فى كتاب مستقل وقد أفعل ذلك وأضم للرسوم كل ما كتبه بيكار عن أعمالى الفنية ونشره بجريدة الأخبار) .

أسرتى 1972

رسمت زوجتى الفنانة فاطمة جمعه مذكور كثيراً كانت زميلتى بالكلية قسم نحت مثلى وفى عام تخرجها تزوجنا ١٩٧٠ ولحققت بى فى بنغازى وأنجبت لى سحر وسامية فى العام التالى مباشرة .. توأم جميل ثم جاءنا آتون فى عام ١٩٧٧ والذى غير أسمه إلى عبد الله قبل انتهائه من الدراسة الابتدائية .. وفاطمة رسامة ماهرة ونحاتة ممتازة وقد توقفت عن ممارسة النحت عام ١٩٨٤ بعد أن أقامت معرضاً كبيراً شاملاً لأعمالها والمهم أنها حطمت تماثيلها بعد أن فوجئت بإنسان مهووس يركع ويسجد أمام التماثيل فى معرضها .. ومنذ ذلك التاريخ لم تعد تمارس الفن وتدهورت صحتها ولكنى احتفظت بكل أعمالها وأنتظر الوقت الذى تعود فيه إلى الإبداع فالفنان الأصل لا يمكن أن يتوقف مطلقاً .. ممكن أن يأخذ موقف لفترة ما ، ولكن الموهبة الكامنة فيه لا بد أن يستمر عطائها .. رسمت بناتى ورسمت إبنتى عبد الله فى مختلف مراحل عمره .. وأدعو الله أن أرسم أحفادى .

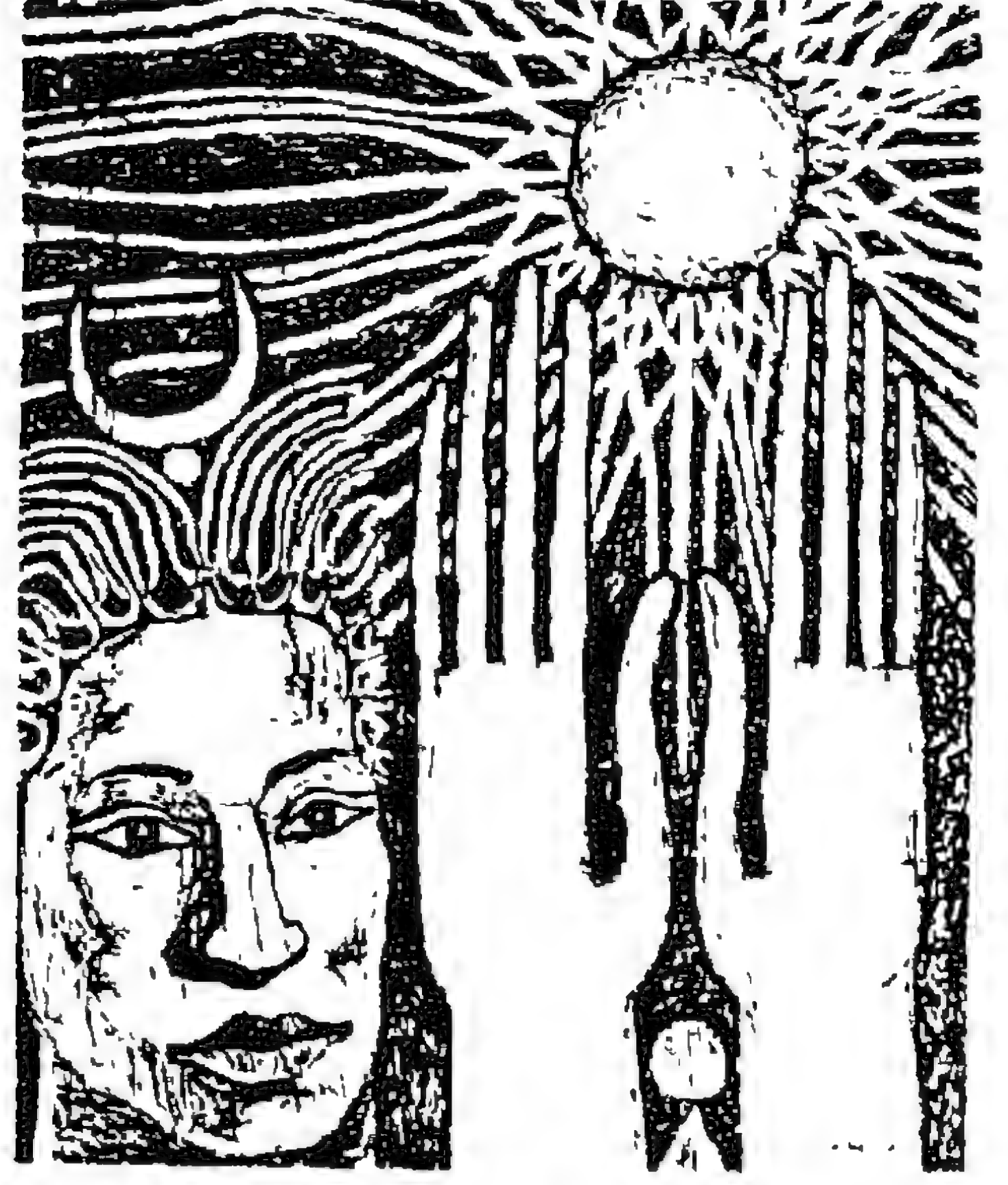
وكثير من الفنانين رسموا أفراد أسرهم .. محمود سعيد رسم إبنته نادية فى كل مراحل عمرها ورسم زوجته ووالده وكذلك ناجى رسم شقيقته عفت ناجى كثيراً حسن سليمان رسم زوجته درية وإبنته ليلى وبيكاسو رسم أولاده وزوجاته كثيراً .. إن أفراد أسرة الفنان مصدر إلهام لريشته وموضوع صميم لفنه .

فالأسرة لقربها من الفنان تعد مادة خصبة حميمة يلجأ إليها فى أى وقت .. لقد كان وجه زوجتى المصرى الصميم ملهماً لى لأن أرسمه فى كثير من لوحاتى وخاصة مجموعة الكف وأسرتى تعد الناقد الأول لأعمالى وقد تحملوا كثيراً من المشاق بسبب فنى الذى أصرف عليه كل مواردى المالية .. ولا أجنى من ورائه إلا الحسرة والآلم والإحباط .. وشهرة لم تنفعنى فى شئ ولا معنى لها أمام شهرة لاعبى كرة القدم ونجوم مهرجان التمثيل والراقصات .

والآن أحمد الله كثيراً .. فقد زوجت إبنتى سحر وسامية وأصبح عندى حفيد جميل أسمه نور الدين وإبنتى عبد الله على وشك إنهاء دراسته فى الحقوق وبنيت لهم منزلاً كبيراً هو مرسى فى نفس الوقت وعوضهم عن سنوات التعب والشقاء والمعاناة .

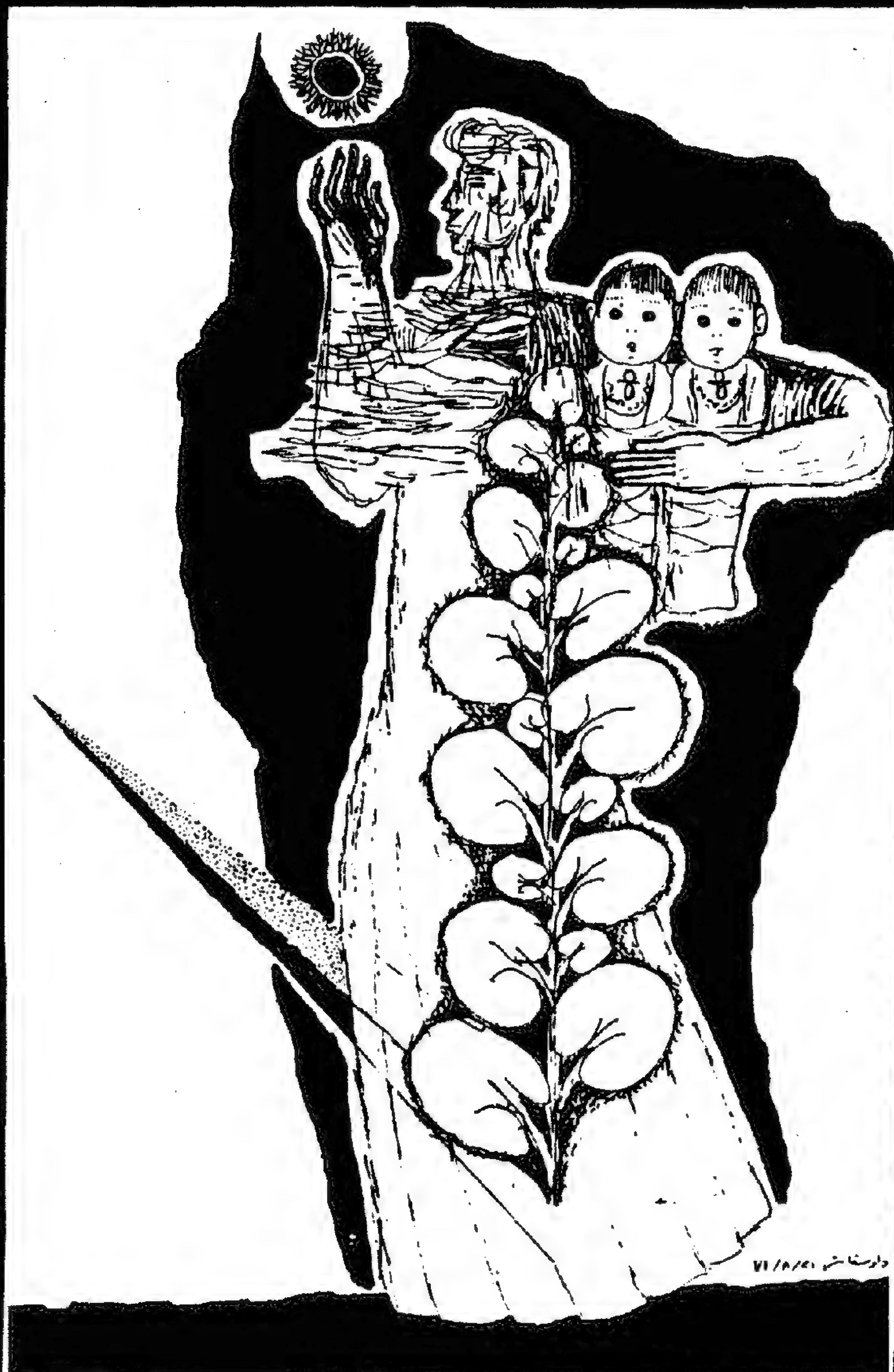
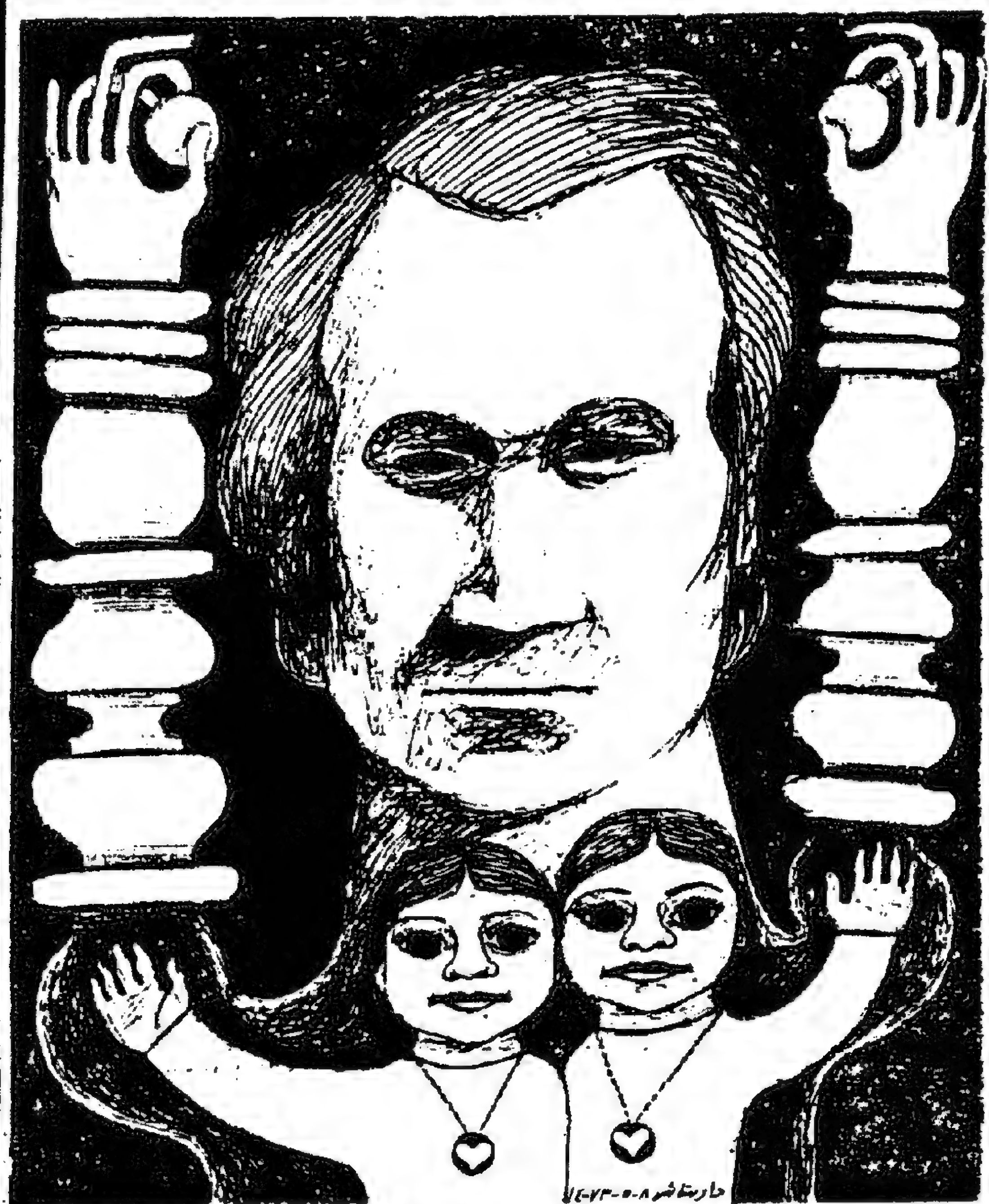
الثنائيات 1972

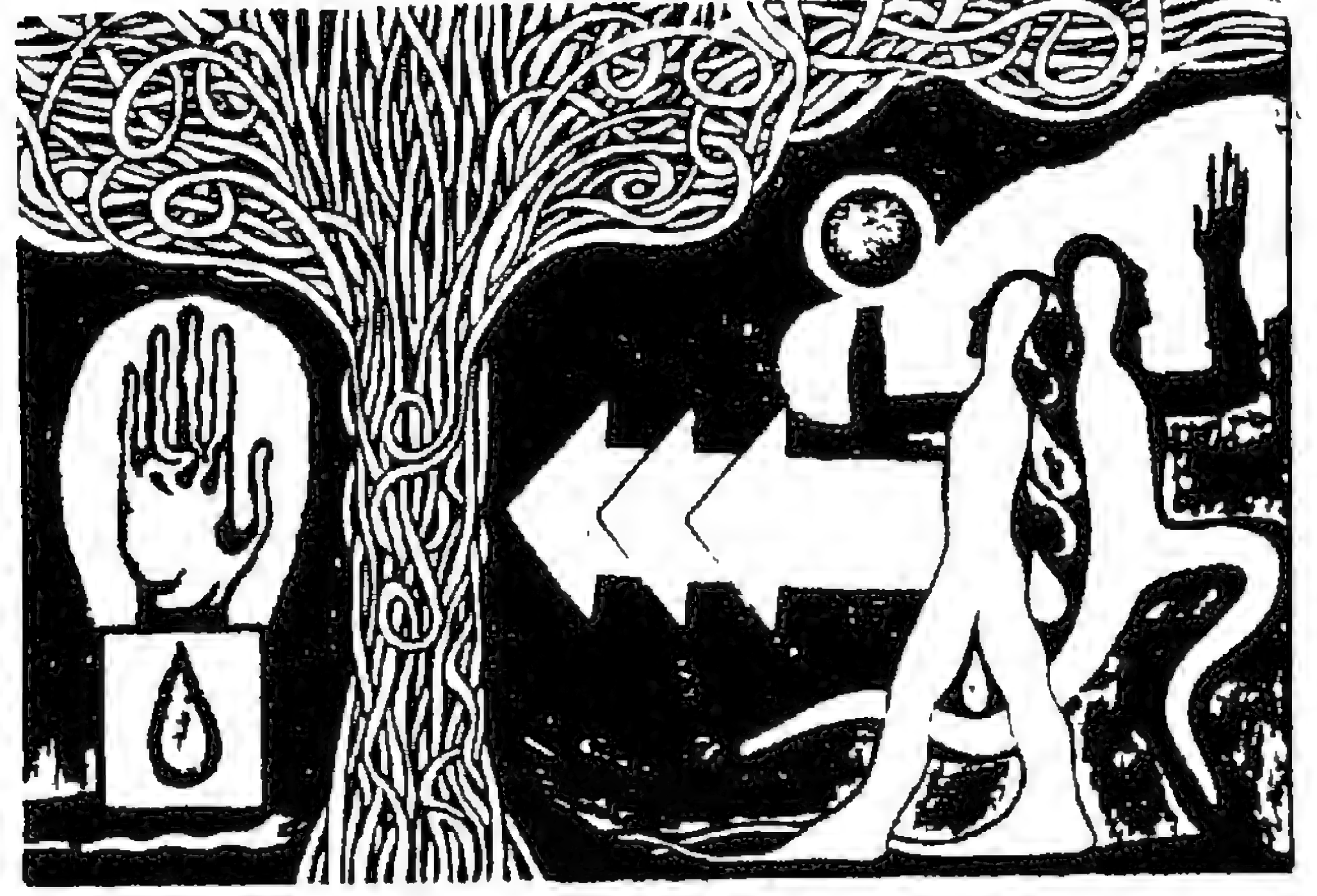
ابنتى التوأم سحر وسامية .. أوجدتا فى رسوماتى إيقاع الثنائيات وكذلك لزومية التكوينات المتماثلة (السميترية) وقد رسمتهما كثيراً .. وغالباً وهن فى مكان القلب عندى .

وفى فن الرسم توأمية كذلك ، نجدها فى الظل والنور وهما اللذين يتم بهما خلق الحيوية فى الرسم نتيجة تباينهما .. وفى الرسم كذلك يجب إستخدام الفاتح والغامق أى العلاقة بين سطح الرسم والوسيط الذى يتم الرسم من خلاله وكانوا فى عصر النهضة يستخدمون طريقة السن الفضية إذا كان يرسم به على سطح ورقى مغطى بطبقة من الزنك الأبيض فيحدث خطأً رمادياً دقيقاً وشديد الوضوح ليعطى تأثير الإضاءة المخدوشة .. وقد استخدم فى الرسم خامات مختلفة كالطباشير الأحمر والأسود والقلم الرصاص والفحم والرسم بالريشة وأكبر الثنائيات هى القلم والورقة .. ظل ونور .. يد وعين .. فنان ومتلقى .. عناصر متماثلة داخل الموضوع المرسوم وهذا ما أفعله كثيراً أو تراه فى مجموعة هذه الرسوم .. الطفلتين .. اليدين .. القلبين .. والثنائيات فى الأعمال الفنية يمكن أن نرصدها فى كثير من الرسوم القديمة والحديثة وهى تكسب الرسم ثراءً وتخلق داخله حواراً .. وعلى كل حال ، لم تظهر فى رسومي الثنائيات بقوة إلا بعد أن أنجبت لى زوجتى ابنتى التوأم سحر وسامية .. فأصبحت لا أرسـم ثنائيات فقط .. بل أقتنى من كل شئ اثنين دائماً إن أمكننى ذلك .

وإذا تأملنا مفهوم وأبعاد الثنائيات فى حياتنا .. سنجد أنها أشبه بقانون صارم يحكم معظم الأشياء ويخلق هذا التوازن والإتساق الحياتى فانظر إلى الليل والنهار .. النار والماء .. الأرض والبحر .. الشمس والقمر .. الرجل والمرأة .. الشمال والجنوب .. الشرق والغرب .. العقل والقلب .. الأبيض والأسود .. الخير والشر .. النوم واليقظة .. إلى ما لا نهاية لهذه الثنائيات التى تحكم حياتنا .. فهى أيضاً فى الفن تؤدى نفس الدور البناء الموجود فى الواقع وأيضاً فى الخيال .

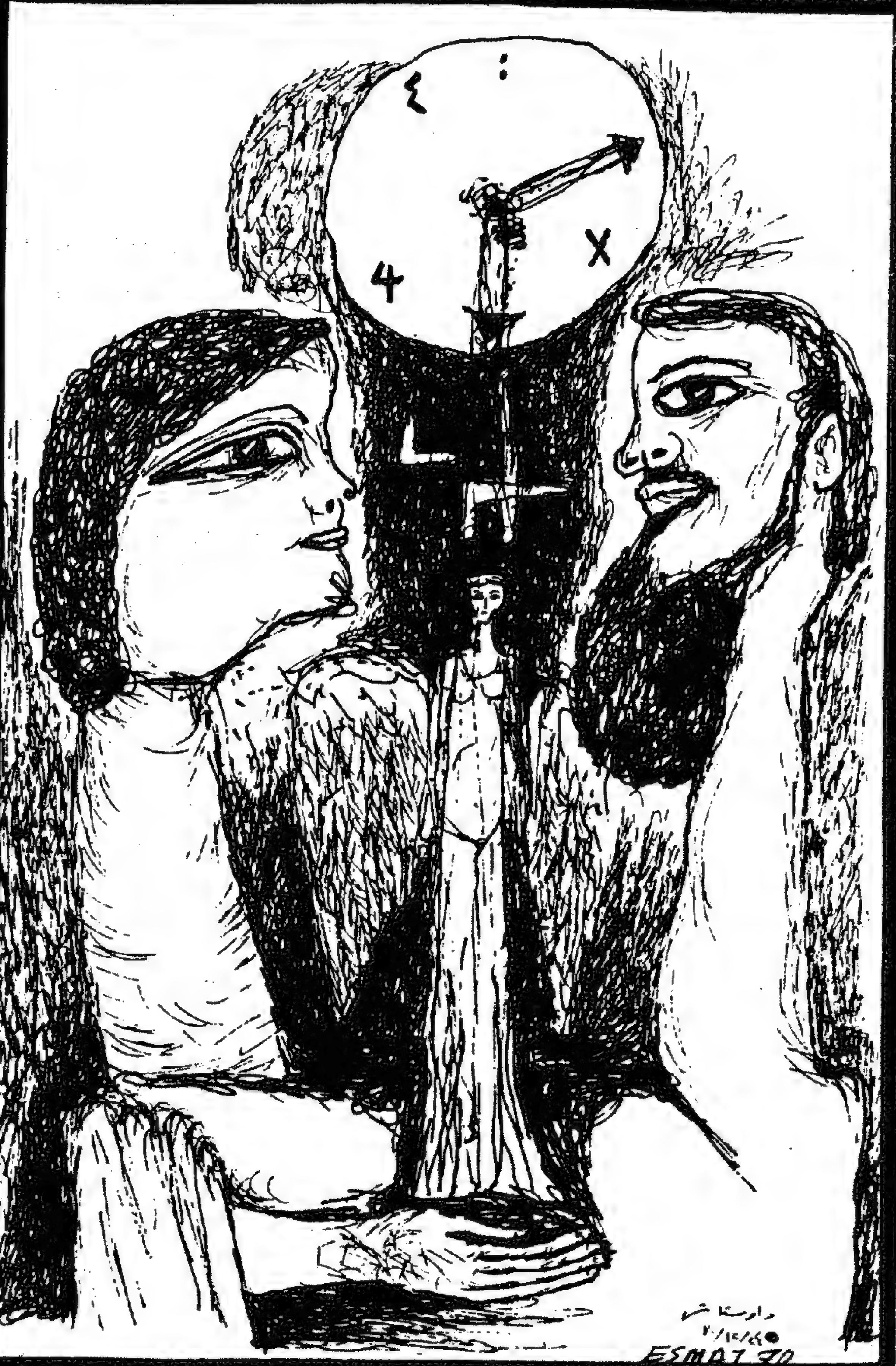
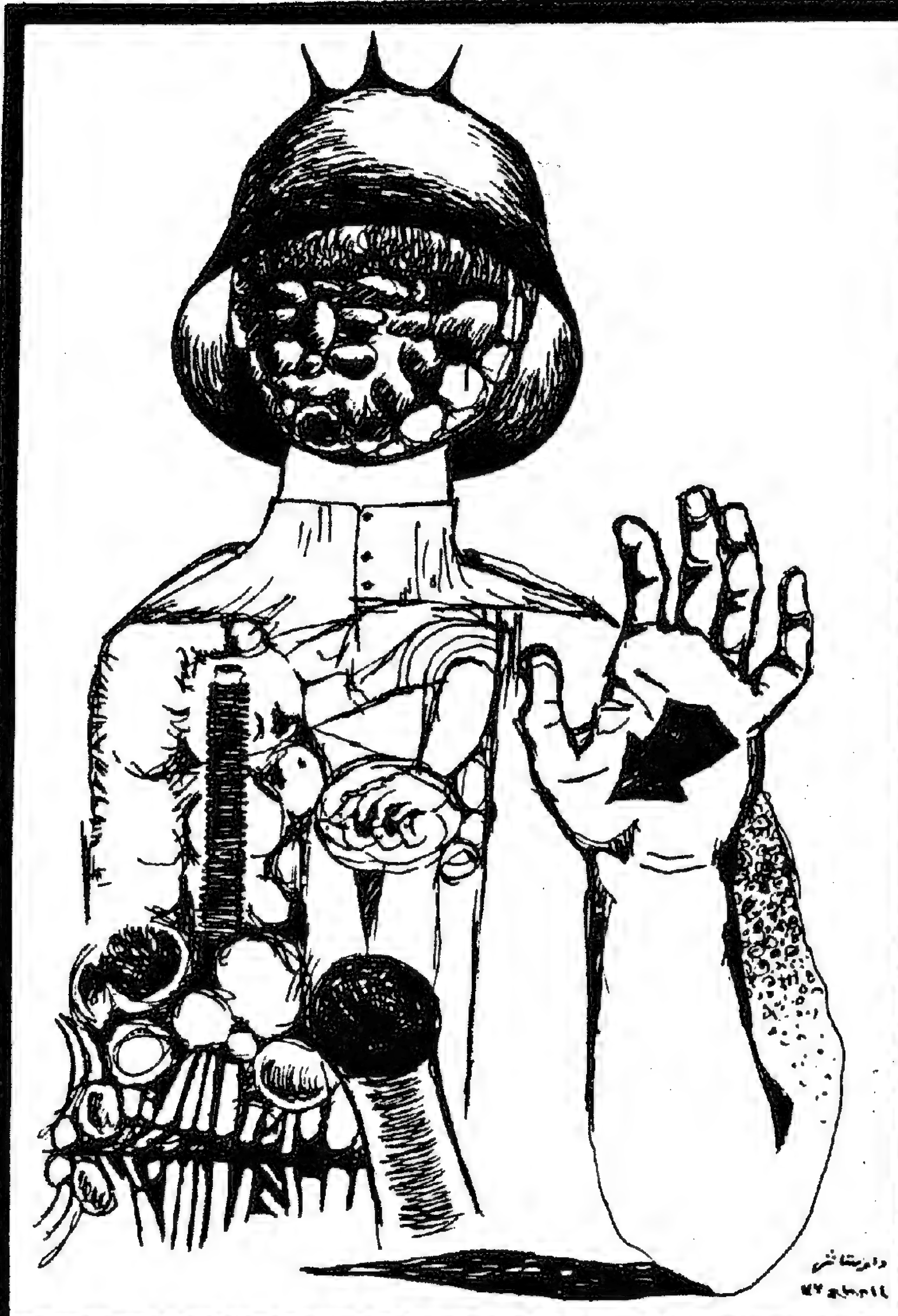
الحرب والسلام 1973

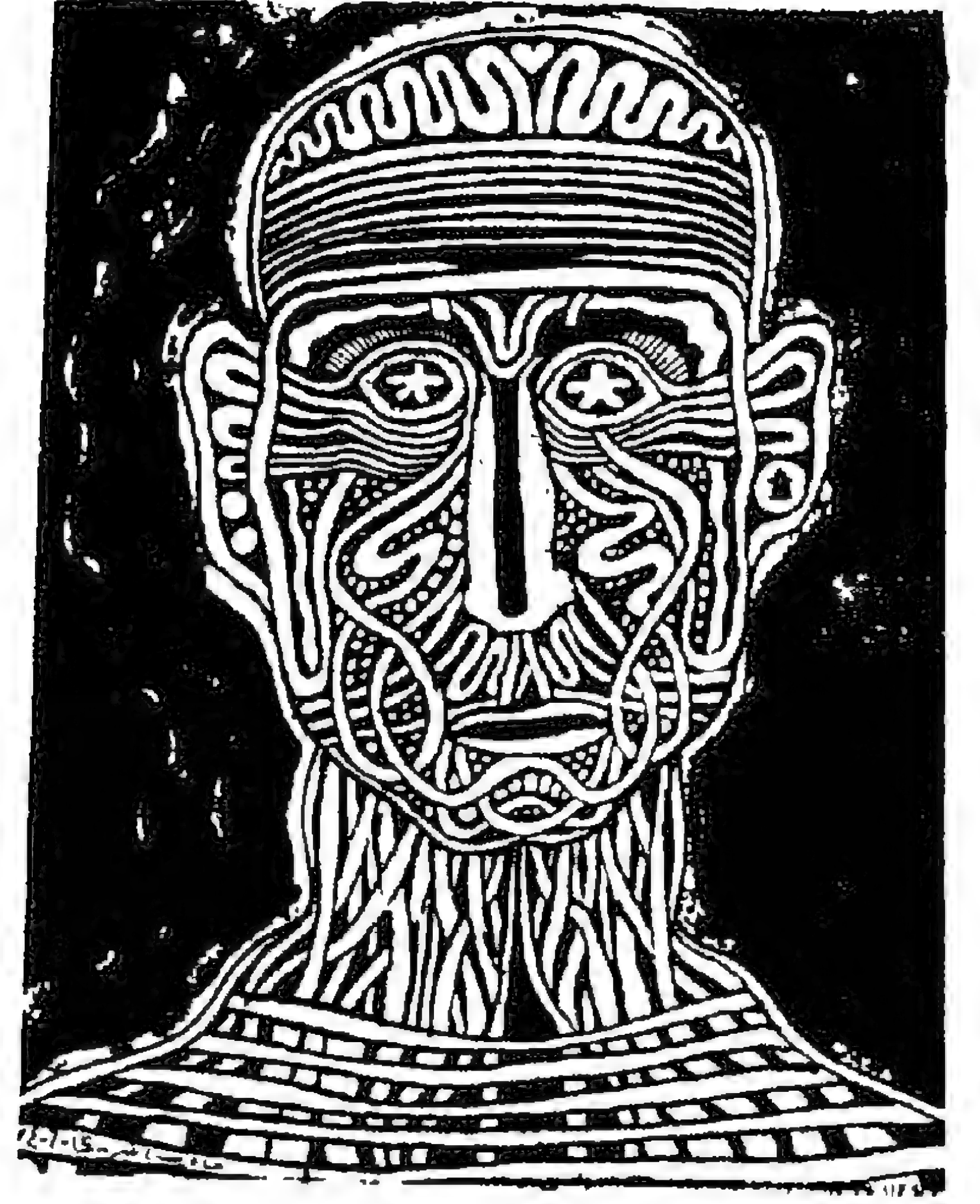

عشت حياتي كلها وحتى الآن ما بين حرب وسلام .. على المستوى الخارجى فى علاقاتى بالناس والمجتمع وعلى المستوى الذاتى داخلى بين ما أريده وما لأريده .. وعلى رأى شكسبير (أكون أو لا أكون) وجيلنا عاش عمره كله فى ظل الحروب وداخلها .. فقد ولدت فى الحرب العالمية الثانية (١٩٤٣) وعندما بدأت الرسم وفهم العالم حولى عاصرت حرب (١٩٥٦) وشاهدت طائرة للعدو تحترق وتسقط فى ميناء الإسكندرية وكنت أتفرج على المعركة من فوق سطح منزل جدى بشارع وكالة الليمون بالجمرك .. وعلمت فى اليوم الثانى أنها سقطت فوق شاطئ الأنفوشى .. وكنت أرسم وأكتب الشعارات وأفرشها فوق السطح متخيلاً أن الطائرات المهاجمة ستراها .. وعاصرت النكسة اللمينة (١٩٦٧) ولم يتم تجنيدي لأنى الأبن الوحيد لأبى لذلك لم أشارك فى أية حروب عسكرية .. وإن كانت حياتى لكها حروب مدنية مستمرة .. وعاصرت حرب الإستنزاف حتى نصر أكتوبر ١٩٧٣ .. فهل توقفت الحروب بعد ذلك ؟ ..

لقد اشتعل العالم كله بالحروب والتفكك والضياع وظهور نزعات دكتاتورية لم تظهر من قبل تحت عناوين (النظام العالمى الجديد) و (الإنترنت) و (الشمولية) و (وما بعد الحداثة) وأصبح السؤال المهم الآن .. هو من سيحكم العالم مع بداية القرن الواحد والعشرين .. إنه حاكم كالوحوش الأسطورية اسمه (العولة) أو (الأمركة) رسمت كل هذا ومازلت أرسم إرهابات هذه الحروب الداخلية فى ذاتى والخارجية فى محيط بلدى والعالم .. وكنت دائماً ميلاً للسلام ومع السلام .. ورسومى كلها تدين القوة والعدوان والبطش والغباء وهى دائماً مع الإنسان أعبر عن أحلامه ومعاناته وطموحاته ورغبته فى سلام عادل أعتقد أنه لن يتحقق أبداً .. وإذا نظرنا لما يحدث فى فلسطين المحتلة سنرى هذا اللامعقول متحققاً .. فرض طائفة دينية على دولة فلسطين واحتلالها وطردها أهلها وقتلهم بحجة أنها أيضاً أرضهم أو كانت فى قديم الزمان وهذه الطائفة هى التى أصبحت قوة غاشمة يباركها ويدعمها العالم كله والفلسطينيون وحدهم يموتون كل يوم .

إنها حرب دائمة تدل على غياب البشر وتعاميه عن رؤية الحق والسلام .

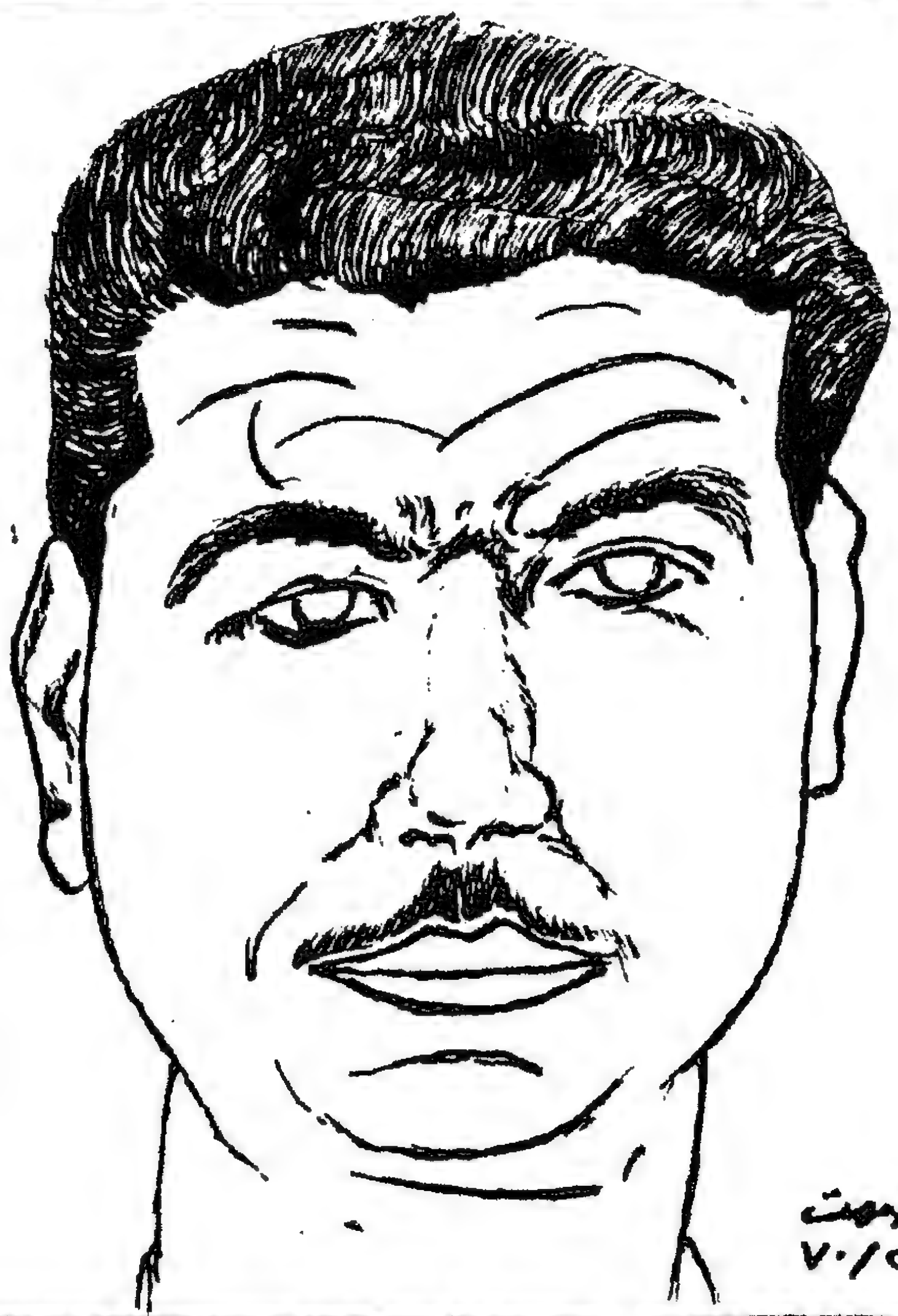
وجوه فى الطريق

1974

ما أكثر الوجوه التى نلتقى بها .. فإن سجلها الرسام بريشته .. فليس معنى ذلك أن تبقى فى ذاكرته .. فكثير من الوجوه التى رسمتها نسيت أصحابها ، بعضهم قد أكون التقيت به لقاءً عابراً .. وآخرين عرفتهم لزمن طويل .

وجوه بداية السبعينات من ليبيا عندما كنت أعمل هناك ، ووجوه آخر السبعينات من مكة حين سافرت للعمل هناك وهى كلها وجوه مصرية .. وفى رسم الوجوه تظهر براعة الرسام وموهبته وخبرته فى استخدام الخطوط واللعب بها لإظهار تعبيرات الوجه ودقة الملامح الشخصية وتميزها وكلما كان الرسم بخطوط بسيطة موجزة .. كانت النتيجة مبهرة .. استخدمت أساليب تقنية مختلفة .. الوجه المعقد الذى رسمته من الذاكرة للفلاح بإسلوب بنائى .. والبروفيل الجانبى مزجت فيه التحليل الخطى مع الحالة النفسية للشخص والرسم الذى اعتمدت فيه الخط النقى أقرب للواقع أما الوجوه التى أبرزت فيها الظل والنور فهى تظهر بقوة تميز ملامح الشخصية وهكذا .

المهم أنها بريشة فنان واحد ، وخلال عصور التاريخ المختلفة تنوعت الأساليب فى فن الرسم وفى العصر الحجري اعتمد الفنان على أحاسيسه الطبيعية ذات القوة السحرية ، والشعوب البدائية التى يوجد فى عصرنا الحالى مواهب مماثلة فتستخدم الخط الساذج الفطرى المعبر ، وفى العصر الحجري الحديث عصر الفلاحة والزراعة كان الميل للخط الهندسى الرمزي شائعاً كما فى رسوم مصر القديمة والعراق ، وجاء الفنان الإغريق ليستخدم خطوطاً واقعية رقيقة ، وفى العصور الوسطى كانت خطوط الفنان دقيقة تستدعى الحالات الإنفعالية وفى عصر النهضة عندما ظهر الورق وبعد ذلك القلم الرصاص إنطلق الفنان بلا حدود إلى أن حقق الرؤية الفنية الجامعة فى العصر الحديث .

عمومت
۷۰/۹/۱۶

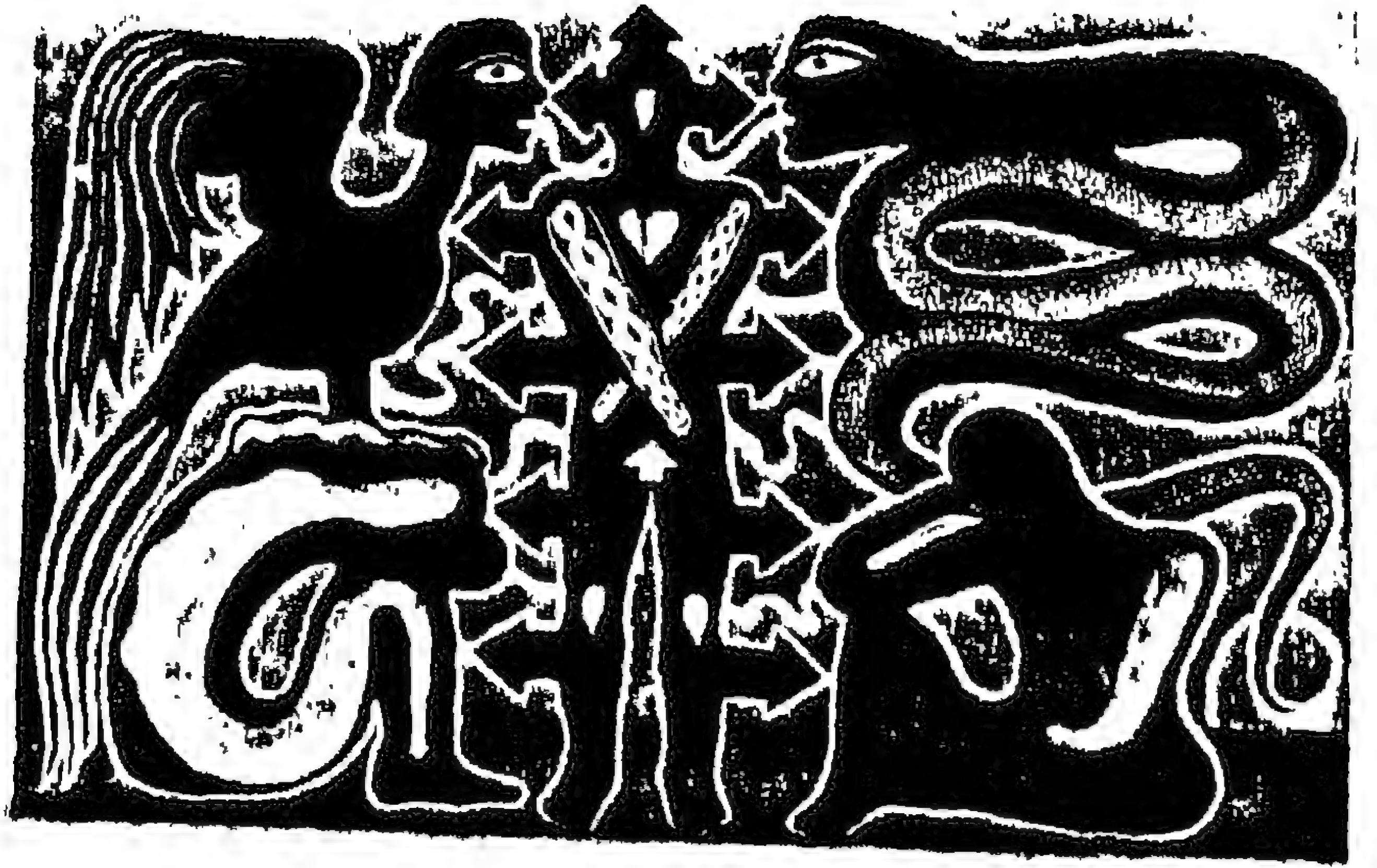
دارستان
۷۲-۴-۱۵

دارستان
۷۹-۹-۱۱

دارستان
۷۹-۹-۱۲

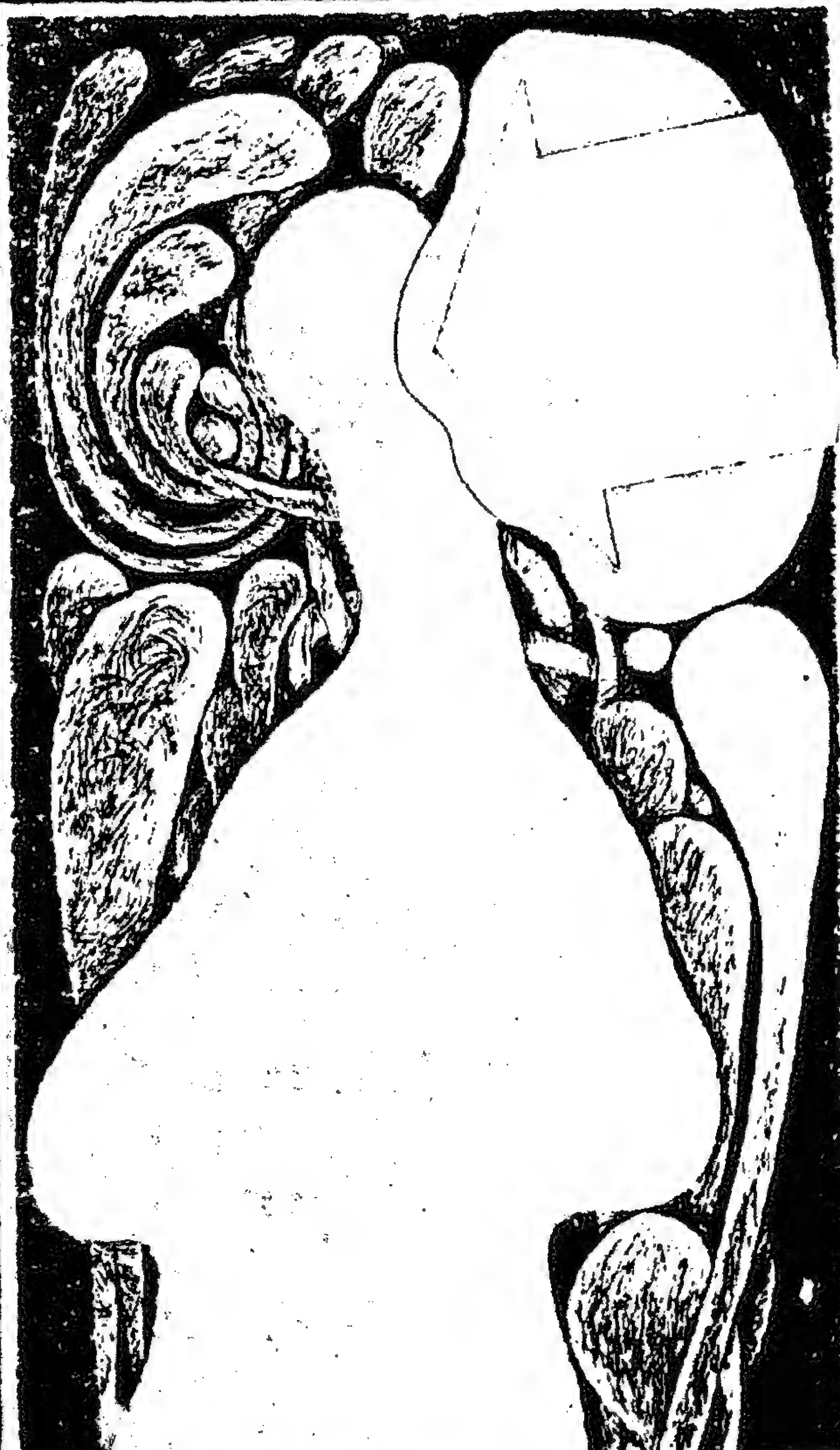
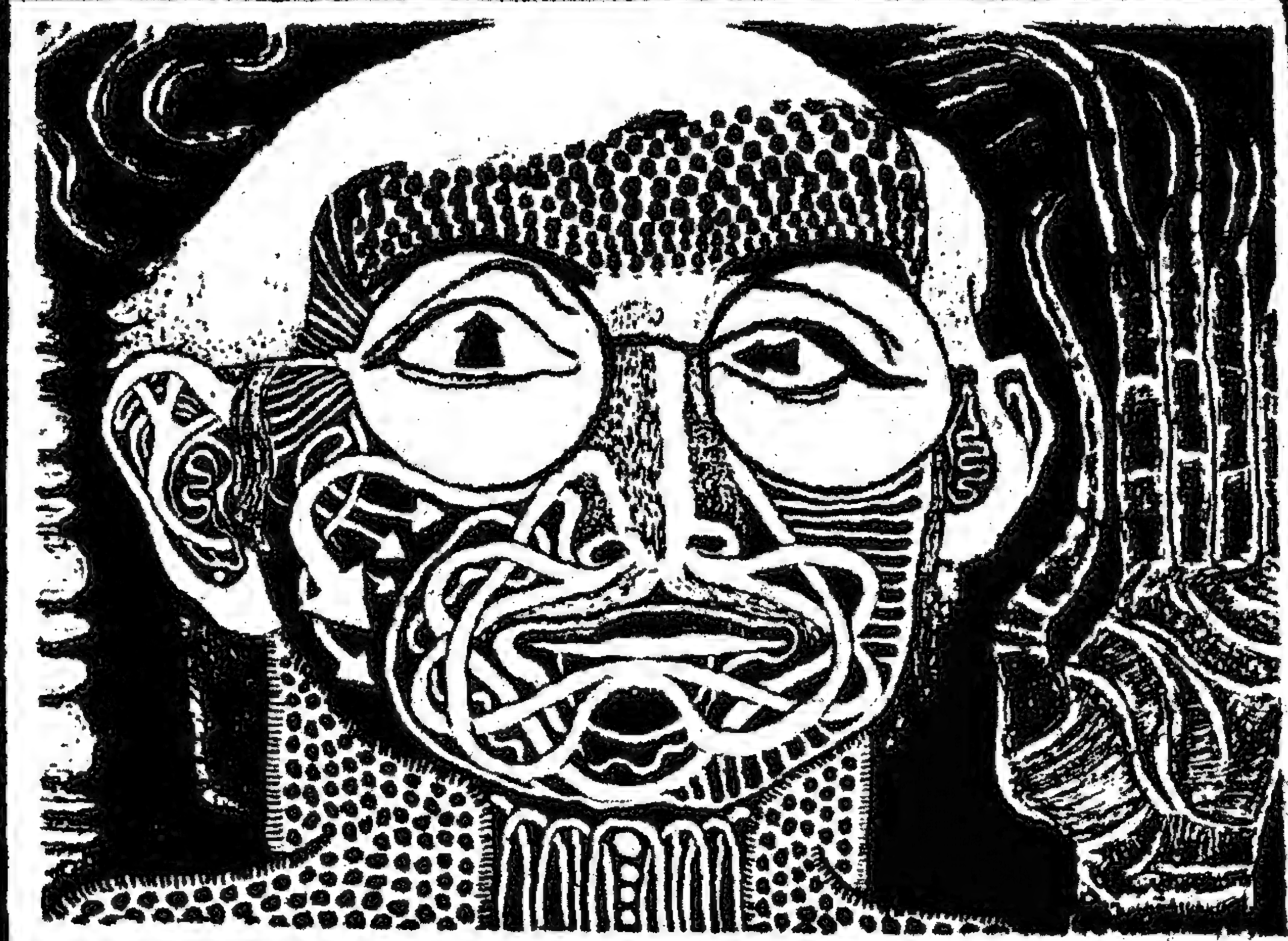

الأسهم 1975

مجموعة عجيبة قمت برسمها ثم عرضتها فى يناير ١٩٧٥ بالقاهرة ثم بعد ذلك بالإسكندرية وأطلقت عليها اسم " الأسهم " وأنا أعطى لكل من معارضى " اسماً " ولكل من لوحاتى ورسوماتى " اسماً " وأدون بيانات العمل الفنى (مقاسه والخامة) . وأقوم بتوثيق كل هذا بكتالوج المعرض الذى يأخذه المشاهد مجاناً ليقتذف به بعد خروجه فى سلة المهملات .. نقيم معارضنا ثم ينساها الجميع بعكس الشاعر ، أو الأديب ، أو السينمائي ، أو المسرحي ، أو الصحفي ، أو رسامى المجلات والجرائد حيث يحتفظ بإننتاجهم ، وقد يعاد طبعه مرات كثيرة بعد ذلك .. أما المعارض فتقام للنساها بعد ذلك .

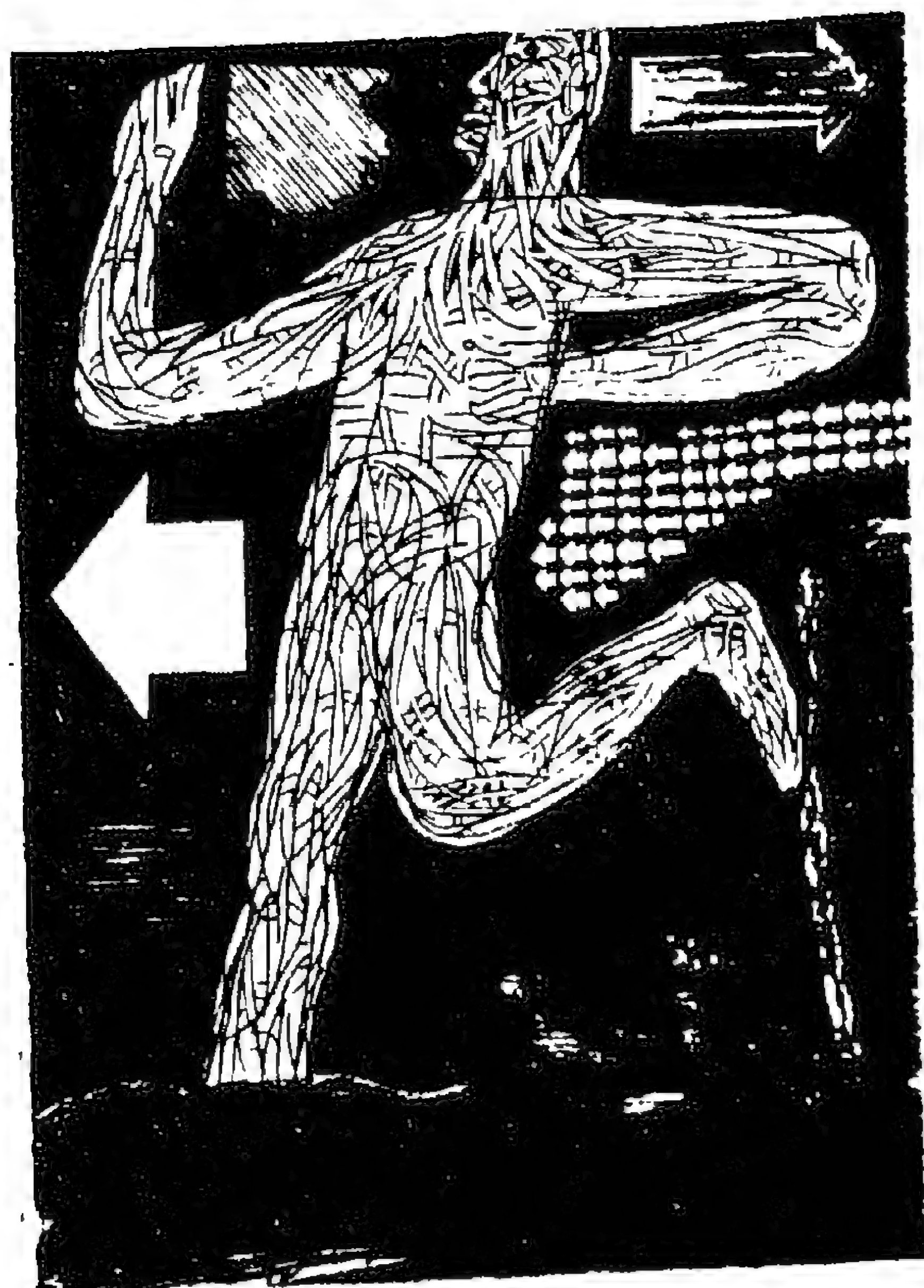
" الأسهم " دلالة معاصرة أخذتها من سهم إشارة المرور التى تقول لك - اتجه إلى هذا الطريق - ممنوع الإتجاه فى هذا الطريق " الأسهم " عندى أيضاً يقول أشياء كثيرة تتعلق بما يتفاعل ذاتياً داخل الإنسان يذهب أولاً يذهب .. يصعد أو لا يصعد .. هذا الإتجاه أو الآخر أفضل .. قد تحاصره السهام من كل جانب وتبقيه عاجزاً .. أو قد تدفعه إلى إتجاه واحد مجرد ولا قدرة له على الإفلات .. وهكذا .. طبعاً مزجت الأسهم بالأشكال الشعبانية المعقدة والدوائر والقلوب ونقط الدم أو الدمع ، وأصبحت كل هذه الرموز من مميزات أعمالى الفنية التى أعتقد أنها فعلاً إبداعات عجيبة جديدة لم يمارسها فنان من قبل ولا أدري كيف خرجت من بين أصابع يدي وأى دافع جعل ريشتى تخلق هذا العالم الإنسانى الشديد التعقيد والحساسية . ولكنها فى المقام الأول أعمالاً تشكيلية متكاملة فاستخدامى لهذه الموتيفات (فى المقام الأول لخلق الإيقاع الجمالى فى اللوحة التى أرسمها .. ومن خلال ذلك يأتى الموضوع الكامن داخلها .

أننى حين أمسك الريشة أو القلم أو الفرشاه .. أنطلق دون أن يكون فى ذهنى تخطيط كامل لما أريد رسمه .. ربما أختزن رؤية ضبابية أو خطأ ما غير واضح أو لا يكون لدى أى شئ .. وأجعل الخط الأول هو الذى يقودنى إلى بقية اللوحة .. إن خلق اللوحة فى ذاتها هو المتعة الإبداعية ثم تأتى بعد ذلك إشكاليات المضمون وعلاقته بالشكل .. إن المضمون هنا تراكمى شامل وليس منفصلاً فى لوحة واحدة بعيداً عن اللوحات الأخرى .

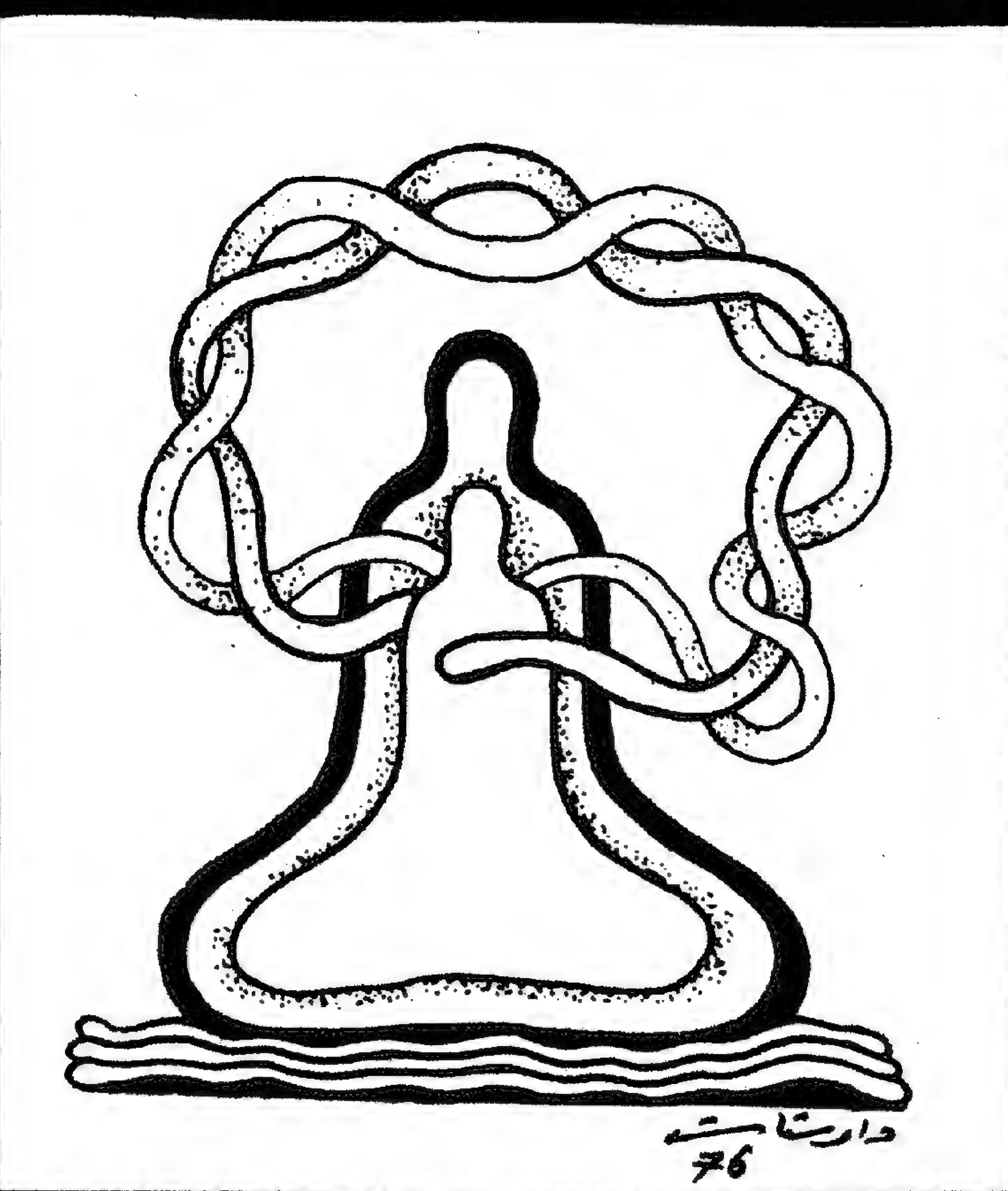
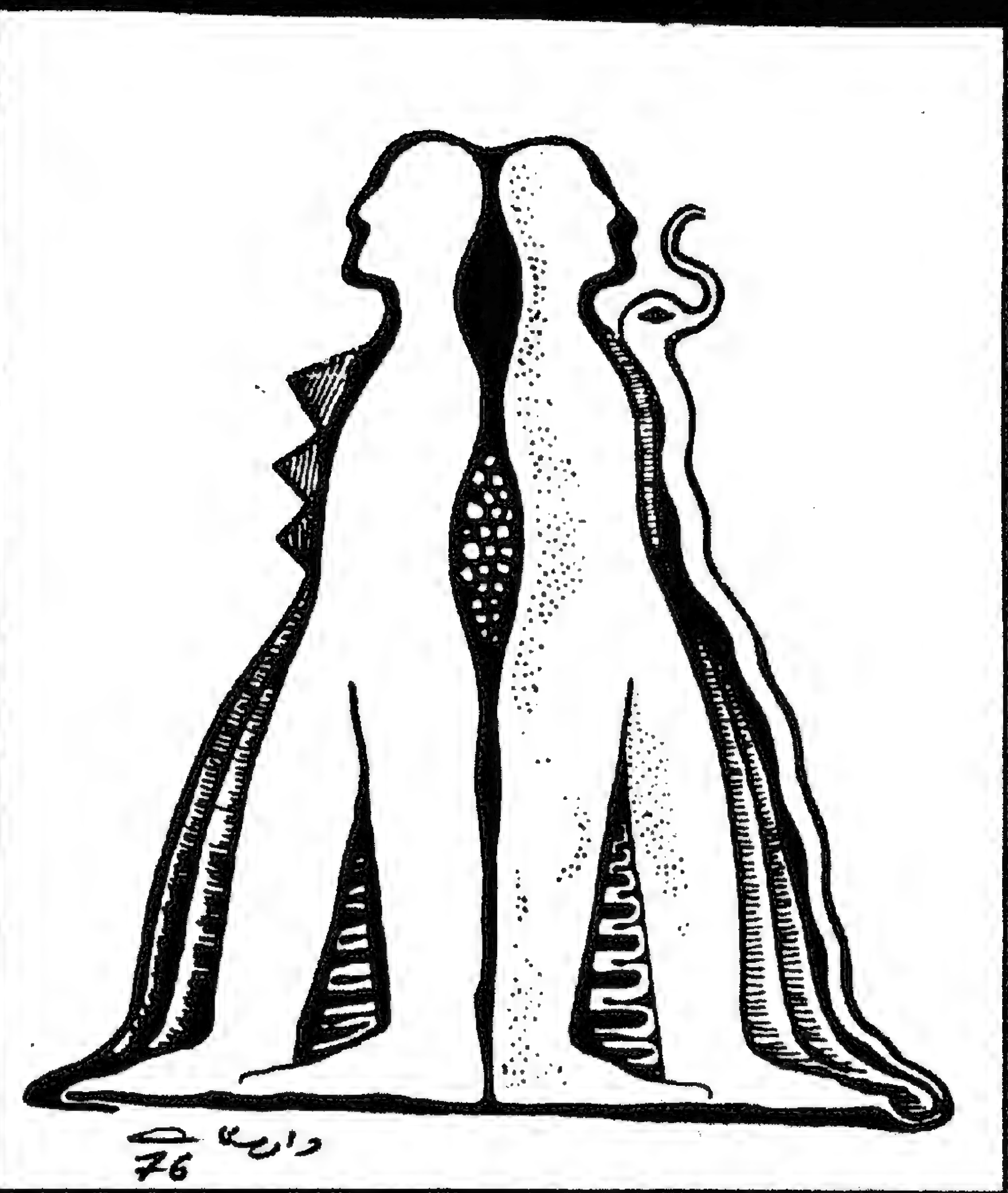
خروج المستنير دادا المهاجر

1976

فى مقدمة معرضى " خروج المستنير دادا " حلل الفنان الكبير " حسين سليمان " العلاقة الإيجابية بين ذات الفنان وتوالد الرموز المعبرة عن هذه الذات فى رسومى ، حيث كتب : " إنه لا يتهم أحد ، بقدر ما تحمل أعماله وثيقة الإتهام ، إنه يحترق وسأحلل إحتراقه كنموذج للأصلاء من جيله وصعب علينا عند تحليل أعمال داوستاشى أن نفصل تلك الرموز والأشكال الغريبة التى يحققها ، عن الفكرة العامة التى تملك تفكيره كلية ، وتدفعه لتحقيقها بتلك الكيفية .. فهذه المفردات فى استخدامها بتلك الكيفية تصبح وسيلة وغاية فى نفس الوقت تجعل من تجربته الفنية فى حد ذاتها ، قصيدة من المتعة والعذاب فى آن واحد إنها صراع إنطلاقته الحرة ضد قيود وأغلال النفس البشرية " .

رسوم مجموعة خروج المستنير دادا ، لأهميتها لها مكانة خاصة عندى ، فقد رسمتها وأنا فى رحاب بيت الله فى مكة المكرمة .. خلال فترة عملى بالسعودية فقد كتب على جيلنا .. الهجرة الدائمة .. خارج الوطن .. أو داخل الوطن وهذا ما دفع صديقى الأديب محمود حنفى أن يكلفنى برسم وإخراج أول رواية مهمة له وهى رواية " المهاجر " التى أصدرناها ضمن مطبوعات أقلام الصحوة عام ١٩٧٦ .. فى رسوم هذه المجموعة لم يعد للإنسان وجه محدد فهو أنا أو أنت .. وإذا كان المستنير دادا قد خرج فإنه عاد من حيث خرج مرة أخرى .. ليس هروباً من الواقع .. بل من أجل تجاوزه والتفوق عليه .. فالمستنير داخلنا جميعاً وهو الأقدر منا على تحديد المواقف الصحيحة للأوضاع الميؤوس منها .. ووصلت رسوماتى فى هذه المجموعة ، وفى رواية المهاجر إلى البساطة البليغة فى الخطوط وفى العلاقة بين المساحات السوداء أو المنقطة والمساحة البيضاء الغالبة على عناصر الرسم .. حتى أن المستنير فى نهاية الأمر أصبح خطأ أسوداً رقيقاً يحدد إنسان جالس تحول إلى البياض المطلق .. وقد أطلقوا على اسم " المستنير " وأنا أبعد الناس عن الإستنارة .. هى هدفى الأول فى الحياة ولم أصل إليه بعد .. والعمر أوشك على النهاية والإستنارة مازالت بعيدة المنال إن لم تكن مستحيلة .

زمن الشيخ امام

1977

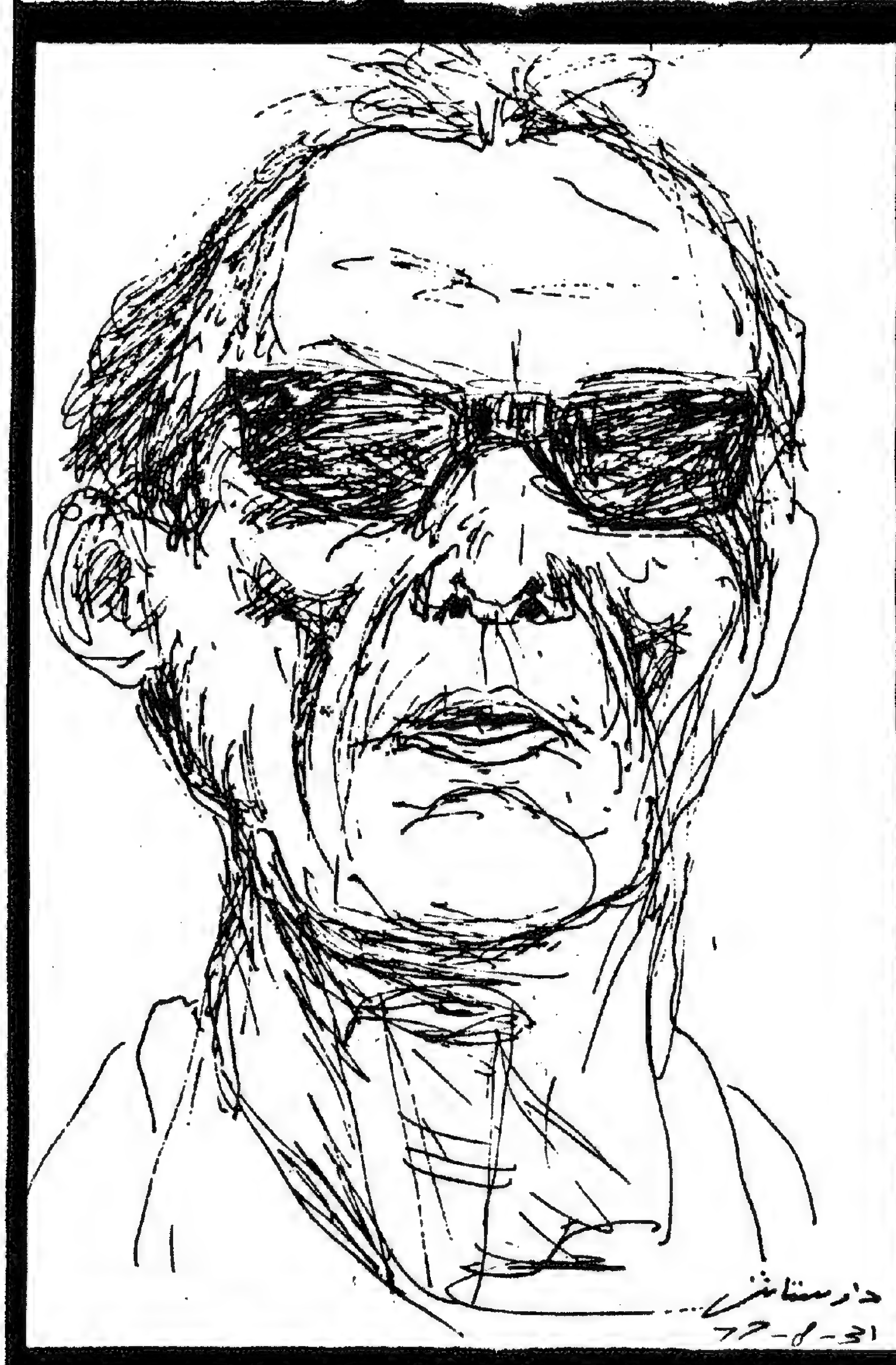
د. ستار. 77

للأوضاع الاجتماعية والإقتصادية ، وطبعاً السياسية ، تأثير أساسى فى تشكيل وجدان الفنان وإبداعاته .. ولم أكن يوماً ما منفصلاً عن هموم ومشاكل بلدى .. ولكنى فضلت أن أنضم إلى حزب الفن عن أى حزب سياسى آخر وحزب الفن هو أكثر الأحزاب ثورية وفاعلية وتعمل جميع الأحزاب السياسية له ألف حساب سواء كان هذا الفن كلمة أو بيت شعر أو لوحة أو مطرباً كالشيخ إمام وشاعراً فذاً ابن بلد أصيل كأحمد فؤاد نجم .. وقد صادفنى الحظ أن ألتقى بالإثنين مرة واحدة فقط .

الشيخ إمام فى حفل ببيت أحد الأصدقاء وقد جمع صفوة المثقفين من القاهرة والإسكندرية وفيه قابلت يوسف إدريس ورسمت له " بورتريه " أهديته له فى لحظتها أما الشيخ إمام فقد رسمت له أكثر من بورتريه .. أهديته واحداً منها بعد أن وضعته فى إطار مناسب .. أما نجم فقد زرتة مع صديقى الصيدلى عبد الحميد حبيبته وكان نجم مريضاً فى شقة أحد معارفه بالإسكندرية ولم تكن الظروف تسمح بأن أرسمه .. ولكنى واثق من أنى ملتقيه يوماً ما وستصحو ريشتى من جديد لتسجل له مجموعة رسوم يشرفنى أن أنجزها لذلك الفاجومى الرائع .

كنت فى ذلك الزمن .. زمن الشيخ إمام أمسك بالريشة والورق وفى حالة إبداع متواصل .. والبلد يغلى فى حالة تحولات متتالية .. وأشعار نجم التى يغنيها إمام نتناقلها بواسطة أشرطة الكاسيت كنقبض شعبى عارم سوف يتصاعد حتى أوائل الثمانينات حين تتغير اللوحة والألوان والأشعار والناس .

ويظل زمن الشيخ إمام حميماً ومبهجاً لكل من أحب مصر ويؤكد أن الفن الأصيل ينبع من الناس إلى الناس ويخلد فى وجدانهم مهما عومل بالتعتيم الإعلامى .. والفن المصطنع الذى يفرض على الناس .. يموت لحظة ولادته .. ولا تعيه الذاكرة البشرية .. هذه بدايات معروفة .. والمهم فى الموضوع هو أن يكون الفنان نبضاً للناس والحياة المحيطة به .. وليس نبضاً للسلطة أو الحاكم .. فالسلطة نظرتها للحياة محدودة وأهدافها معروفة وأساليبها مفروضة على الناس الذين يملكون الوعى الحقيقى للأمور وكان إمام ونجم هما هذا الوعى فى ذلك الزمان .

العاصمة

1977 - 1984

العاصمة عندى وستظل أبداً هي الإسكندرية تاريخياً وفنياً على الأقل . أما القاهرة التي نطلق عليها مصر .. أم الدنيا .. فهي عاصمة من نوع آخر أسميها عاصمة المحترفين .. الفنان فيها يأخذ قبل أن يعطى وغالباً لا يأخذ شيئاً .. أقصد لا يعطى شيئاً .. فالفن الإستهلاكي لا قيمة له فى نهاية الأمر .

وكان هذا حالى دائماً .. لم آخذ من الفن غير شهرة عريضة يرفض أى بنك تحويلها إلى رصيد .. لأسحب منها وقت الحاجة .

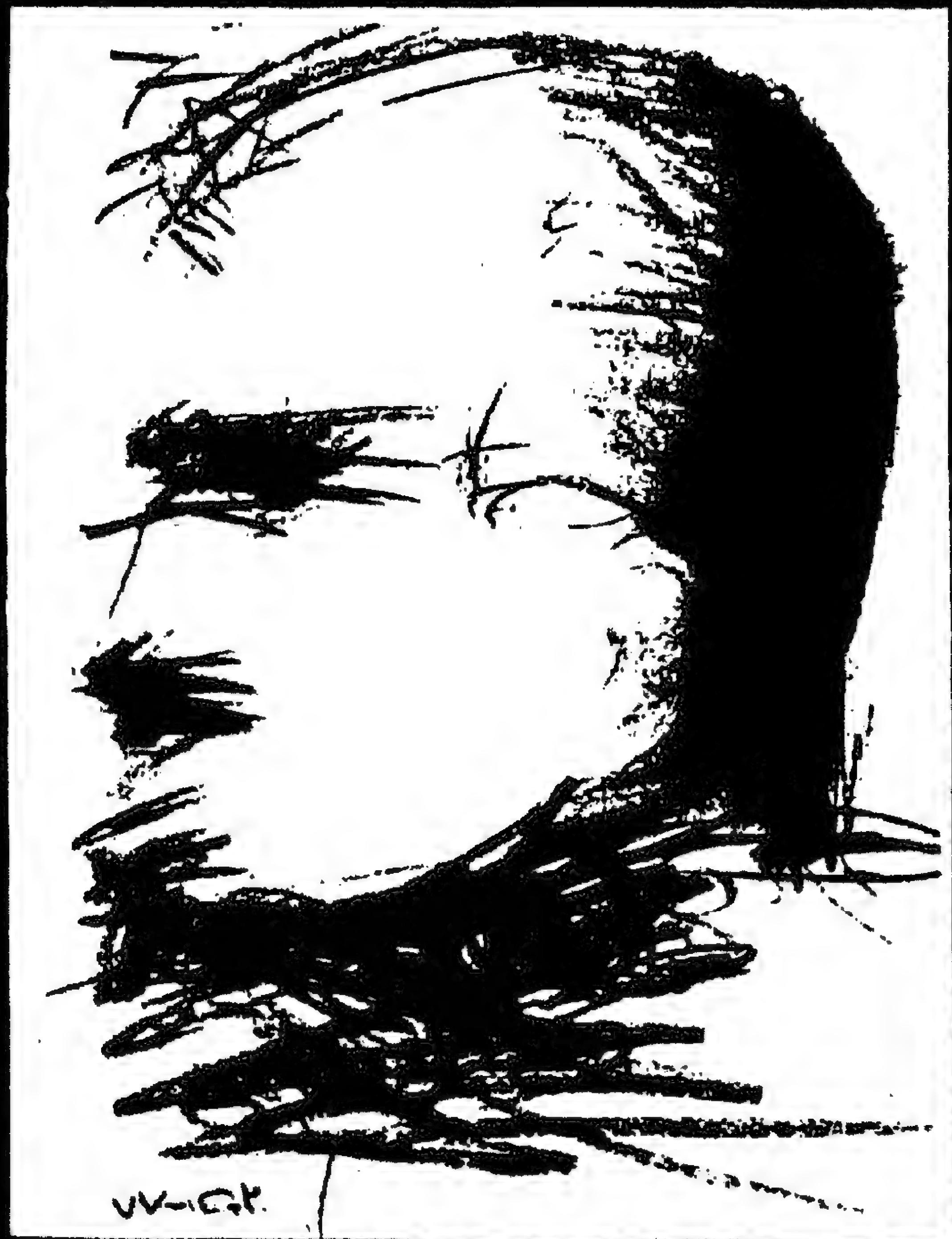
صحيح إنتقلت ببنى إلى القاهرة و بقيت روحى وطبيعتى سكندرية ، لذلك إقامتى ، ورسمى ، وأسرتى .. ولكنى أحببت القاهرة من مجموعة أصدقاء رائعين كثير منهم لم أرسمه بعد .. أما أكثرهم روعة وثقافة وطرافة وأستاذية فهو حسن سليمان .. فإذا قلت القاهرة فقل حسن سليمان .. بكل شئ فيها وقد تعلمت منه كثيراً ، ورغم أن طريقتى ومنهجه الفنى وأسلوبه فى الرسم يختلف عن طريقتى ومنهجى وأسلوبى فى الرسم فإن إرتباطى به فنياً وإنسانياً يتجاوز الصداقة والتلمذة العادية .

حسن سليمان من أبرع الرسامين المصريين وهو كما يهتم بالخط اهتماماً كبيراً ، يهتم أيضاً بالظل والنور اهتماماً أكبر .. وقدرته هي أن يحول ما يرسم إلى نغم قاهرى ساحر فيه عمق الشرق وفلسفته .

وتعرفت من خلال حسن سليمان على مجموعة رائعة من الأصدقاء منهم نبيل نعيم بقصصه القصيرة ورواياته الساحرة وبزوجته الفنانة سوزان المصرى التي تحول الفضة والذهب إلى قيم جمالية رائعة فى صياغة الحلوى النادرة .. فجاءت هذه الرسوم معبرة عنهم .

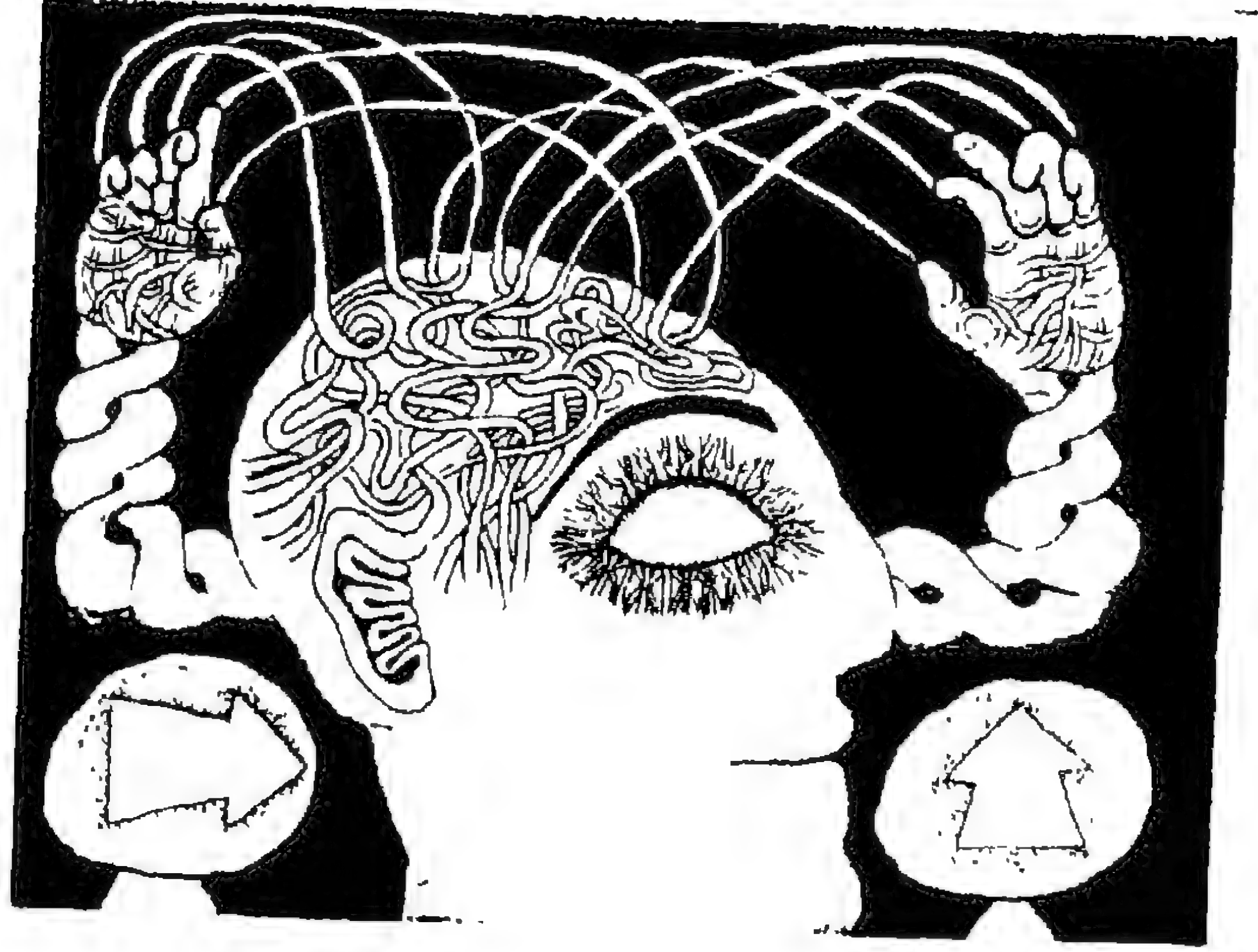
ولو كتبت عن أصدقائى القاهريين لمأت مجلدات تشبه مجلدات وصف مصر .. منهم عمالقة العاصمة ونبضها الحقيقى .

وقد تعرض حسن سليمان أخيراً إلى هجمة عنيفة من المقربين إليه وخاصة من الفنان القدير زهران سلامة الذى طبع كتيباً هاماً أخذ فيه حسن سليمان كنموذج لفنان أنانى يحطم الآخرين ، ولا يتورع عن إدانة كل الناس ، ومدح ذاته البطولية وعرض صوراً فوتوغرافية نقلها حسن كما هي ووقعها وهي صور لفنانين آخرين لا يصح الأخذ منها .. واشتعلت معركة لم يصب فيها حسن سليمان بشئ كالعادة .. فأصحاب الحق هم دائماً المصابون .. ولكنه مهما قيل عنه سيظل علامة فارقة فى حياتنا الفنية .. وستظل أيضاً وجهة نظر زهران سليمة وصحيحة فهذه هي العاصمة .. صراع دائم بين كل الأطراف .. والقضايا فى الغالب أنانية ولا تحسم إلا لصالح المصلحة الكبرى التي تقول (على كل الأمور أن تظل مستمرة كما هي) .

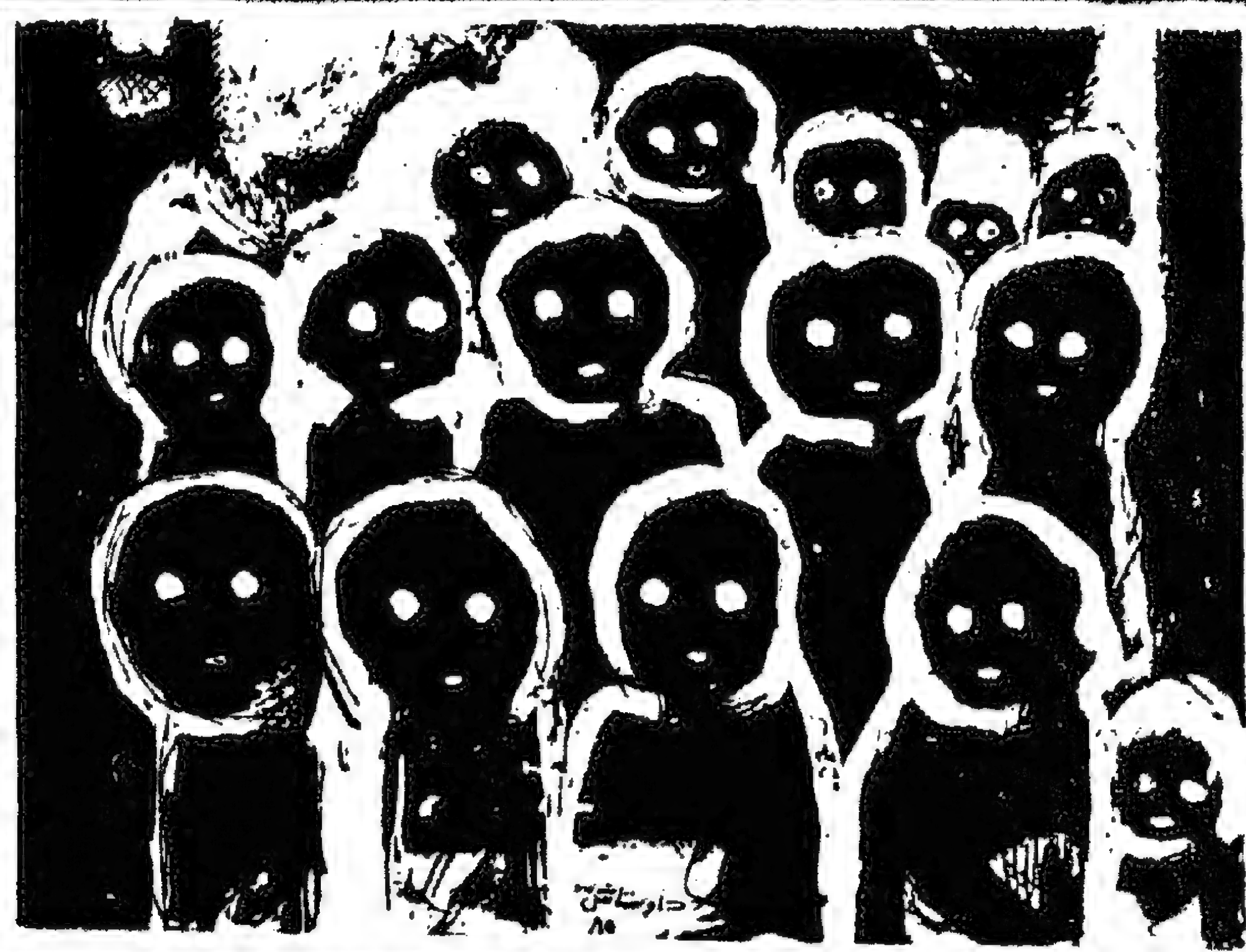
الإنسان والتطور

1985

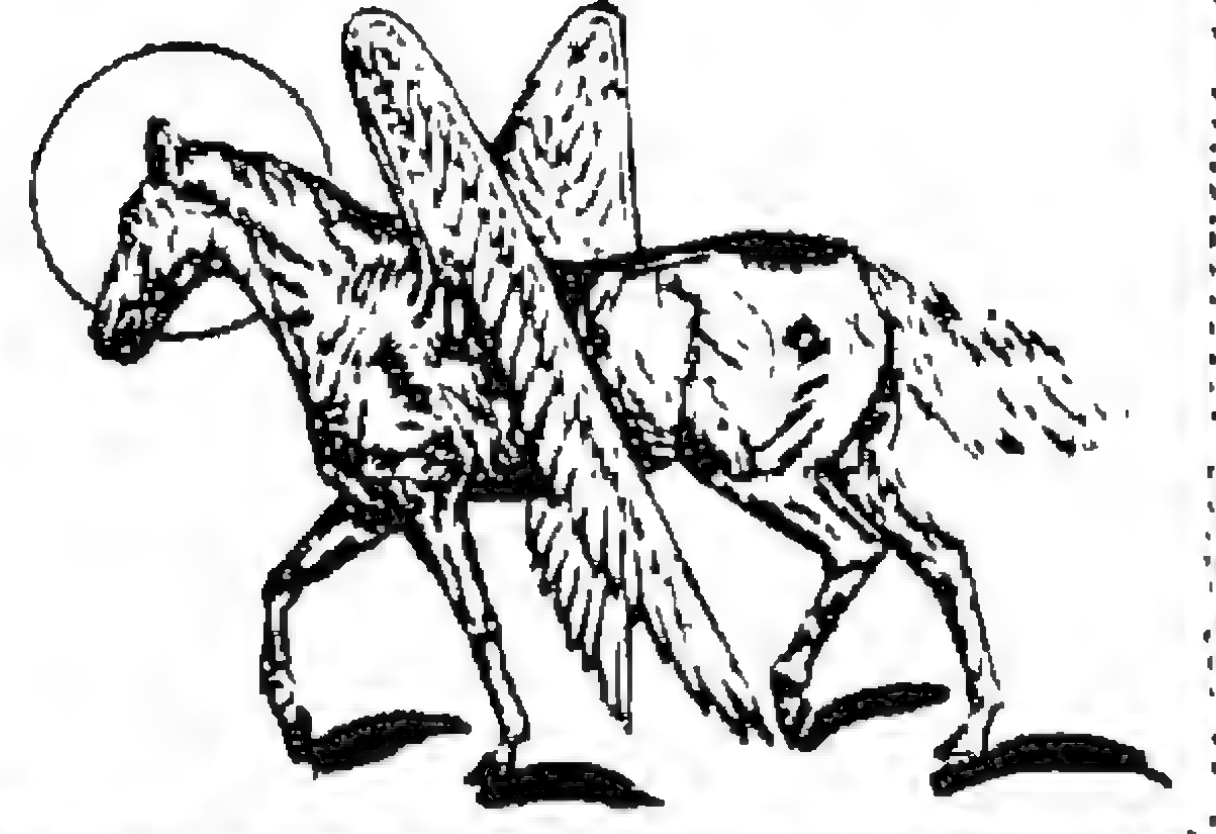

فى عام ١٩٨٠ إكتشفت مجلة متواضعة يصدرها الأديب الدكتور يحيى الرخاوى عن جمعية الطب النفسى التطورى وبداية من عدد يوليو ١٩٨١ بدأت المجلة تنشر لى بعض كتاباتى ، ومع عام ١٩٨٣ شاركت فى تطوير المجلة لمزيد من الإنتشار والتوزيع ، فتوليت الإشراف الفنى وإعداد رسوم خاصة لموضوعات المجلة وإستمر تعاونى مع الدكتور الرخاوى فى إصدار " الإنسان والتطور " حتى توقفت عام ١٩٨٦ وإن حاول د. محمد بن يحيى الرخاوى مواصلة إصدارها بإستخدام تقنية الكمبيوتر فأصدر مع مجموعة من الشباب بضع أعداد متفرقة ثم توقفت المجلة تاركة فراغاً حقيقياً لمطبوعة ذات طبيعة خاصة وفريدة تستمد تميزها من الشخصية الفذة للدكتور الرخاوى الذى أوضح لى فى أول لقاء بيننا ضرورة أن تبقى المسافة بيننا بعيدة بقدر الإمكان .. فهمت منه أن له تجربة مريرة وحزينة مع الفنان الراحل كمال خليفة ومنذ ذلك الوقت ولفرط حساسيته قرر الإبتعاد بقدر الإمكان عن أى فنان تشكيلي ورغم ذلك كنا نلتقى فى الإجتماعات الدورية لإعداد المجلة بعيادته بباب اللوق ، وقد رسمت لهذه المجلة مجموعات خاصة من الرسوم المرتبطة بالموضوعات المنشورة بعد أن أقرأها وإن تعاملت مع هذه الرسوم باعتبارها لوحات مستقلة بإستثناء القليل المرتبط بتوضيح طبيعة النص المنشور وقد أتاحت لى مجلة " الإنسان والتطور " نشر كثير من قصص القصيرة وبعض مسرحياتى (الصمت) وقدمت أعمالاً كثيرة لزملائى الفنانين وبعض الشعراء والكتاب .

وما أحوجنا الآن إلى إعادة إصدار " الإنسان والتطور " مرة أخرى والدكتور الرخاوى قادر على ذلك ومازال لديه كثير ليعطيه وقد أسعدنا موقفه الرائع مع أديبنا العالمى نجيب محفوظ فى محنته الأخيرة .. وكنت لقد لمحت أخيراً عدداً من المجلة فإبتسمت ولم أتصفحها أو أشتريها وإنما فرحت لتواجدها من جديد .. عسى أن يعثر عليها شاب هو أحوج إليها منى الآن .. فلم أعد قادراً على شراء كل المجلات أو الجرائد أو الكتب .. لأنى لن أقرأها .. وليس لدى مكان أحفظها بعد أن إزدحمت حياتى بلوحاتى وبالكتب والأشياء القديمة .. كما لن أشارك فيها كما كنت أفعل من قبل .. على الأشياء الجميلة أن تستمر بقدر الإمكان .. وأن ندفعها لذلك ولكن كيف .. لا أدرى .

اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت
على إبراهيم وآل
إبراهيم، في العالمين
أنت حميد مجيد

وتريات اسلامية

1986

مجموعة رسوم (وتريات إسلامية) التي أستوحيتها من التأملات الشعرية للكاتبة الإسلامية صافيناز كاظم (إسلام — ثلاثية وترية) تعد المحاولة الأولى المباشرة لى لتحقيق منهج تشكيلي إسلامي معاصر .. وطبعاً لم تأت من فراغ فهي وليدة أعمال في مرحلة (المستنير دادا) ولكني هنا أخضعت الصياغة التشكيلية وعناصرها في إطار زخرفي مستمد من تحويرات الرقش الإسلامي .. وقد طبعت الرسوم مع نص صافي ناز كاظم في كتاب الزهراء عام ١٩٨٧ وصدر عن دار الزهراء للإعلام العربي التي كنت أعمل بها طوال خمس سنوات كمستشار فني بقسم النشر وكان مشروع الكتاب في البداية أن يصدر في حجم كبير فاخر .. وقد عرضت المجموعة كاملة (١٢ لوحة) مع مجموعة رسوم مصرية بقاعة مشربية في نوفمبر ١٩٨٦ .

هاجسي الدائم هو هذه المعادلة الصعبة : " لو استمرت حلقات التطور التاريخي منذ حضارة المصريين القدماء استمراريته .. دون فجوات سوداء وعصور انحطاط مروراً بالتطور التاريخي الطبيعي للأحداث — طبعاً مع إستحالة هذا — المهم كيف سيكون شكل إبداعاتنا المختلفة الآن .. بل شكل الحياة بصفة عامة .. فقد إنقطعت صلتنا بالفنون إبان الحكم العثماني (١٥١٧ — ١٨٠٥) ولم يمارس المصري الفن بمفهومه الحديث إلا مع بدايات القرن العشرين وإنشاء مدرسة للفنون الجميلة عام ١٩٠٨ على يد فنانيين أجانب ومناهج دراسية غربية .. نعم لو استمر الفنان المصري يبدع ويتطور منذ حضارته القديمة حتى الآن .. فكيف ستكون أشكال إبداعاته ؟

وقد وضعت نفسي إفتراضياً في هذه الحالة .. مستفيداً طبعاً من الفن الشعبي الذي حافظ عبر التاريخ على أهم وخصائص فنوننا الحضارية .. ومن هنا تبلور منهجي الفني وكانت هذه المجموعة من الرسوم إرهاصات لهذه الفكرة .. لقد نجحت هذه المجموعة وأحبها الناس ونفذتها على الجوبلان كسجاد وبيعت معظمها وعرضتها في الخارج وكان لها تداعيات في أعمال أخرى بعد ذلك .. ولكنها ستظل تجربة وليدة التعاون الإبداعي بين رسام وكاتبة بارعة .. كررتها بعد ذلك مع الشاعر القدير ماجد يوسف في ديوانه (نسخ الكائنات) مع رسومي خيالات فنجان القهوة .

رسوم مصرية

1986

طبعاً الخيال مهم فى العملية الإبداعية .. أما أن أستحضر فناناً مصرية قديماً ليرسم فى زمننا هذا .. أو بعد أن اختفت عقائده وقوانينه وتقاليده ، فسيفشل دون أدنى شك فى رسم خط واحد ، أو يكرر ما كان يفعله خلال الأسر المصرية القديمة .. وقد عبرت عن هذه الحالة فى السيناريو الذى تخيلت فيه أن مومياء رمسيس الثانى عادت إليها الروح فى زمننا الراهن فتأكد له بعد معايشة حياتنا إن بعثه جاء خطأ وأنه لا يمكن لمصر التى عرفها أن يكون هذا حالها الآن ، وقرر أن يعود مومياء من جديد ، عسى أن يحدث له بعث آخر فى مصر التى فى خاطره والتى أسهم فى بناء حضارتها .

والخيال فى الإبداع يثرى العمل الفنى على كل حال .. ولاضرر من أن أقمص شخصية فنان مصرى إمتد به العمر من ما قبل التاريخ حتى الآن ومازال يبدع .. أفضل لى من أن أقمص شخصية فنان غربى بعيد كل البعد عن حياتنا وتاريخنا الحضارى الذى ينظر إليه الغربى بإنبهار وقديسية .

من هنا جاءت كل محاولاتي ورسوماتي ما بين تلخيص للروح المصرية القديمة ممزوجة بالروح الإسلامية التى نحياها ونعتنقها مع روح عصرنا الحديث مضافاً إلى إرهادات مستقبلية متواضعة .. لأننا متأخرين جداً .

هى إذن حالة من الهيام الصوفى والعشق ليس فقط لأشكال وتقنيات فنوننا المصرية ، والشرقية ، والعربية .. ولكنه عشق أيضاً لمضمونها وفلسفتها وتوجهاتها .. وعلى الفنان المصرى المعاصر أن يفرق بين الدافع الإبداعي المنطلق من مفاهيم عقائدية إنسانية بحثه .. والدافع الإبداعي المنطلق من مفاهيم عقائدية إنسانية شاملة .. فالأول يخدم جانب واحد من إحتياجات الإنسان أما الثانى فشموليته هى الإنسان ككل فى حاضره ومستقبله .

وإذا استحضرت فى رسومي أو أعمالى الفنية بعض تقاليد الفن القديمة فأنا لا أستنسخها أو أقلدها وإنما أعيد صياغة بعض ملامحها بما يتفق ورؤيتى المعاصرة للمعالجة التشكيلية التى أنا بصدها .. يتم هذا غالباً بتلقائية متمشية مع تلقائية بناء العمل الفنى .. فتأتى هذه الموتيفات إما كإطار زخرفى .. أو مقابلة ساخرة .. أو تأكيداً لقيم محددة .. أو لأى شئ آخر قد يكون حاضراً فى ذهنى وقت العمل ولكنه يكشف بعد ذلك عن نفسه .

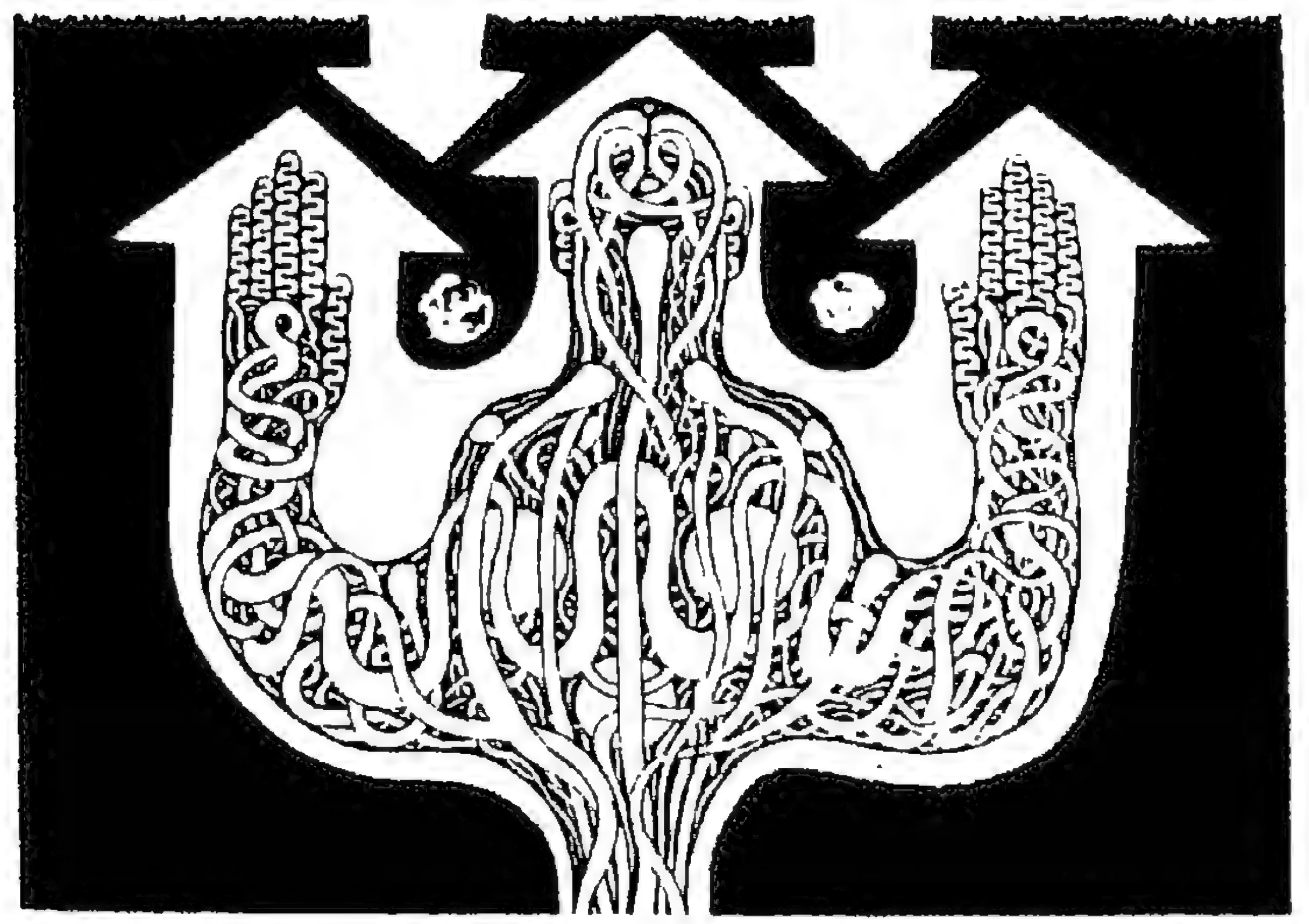

86-10-15

86-10-15

ابتهاالات 1986

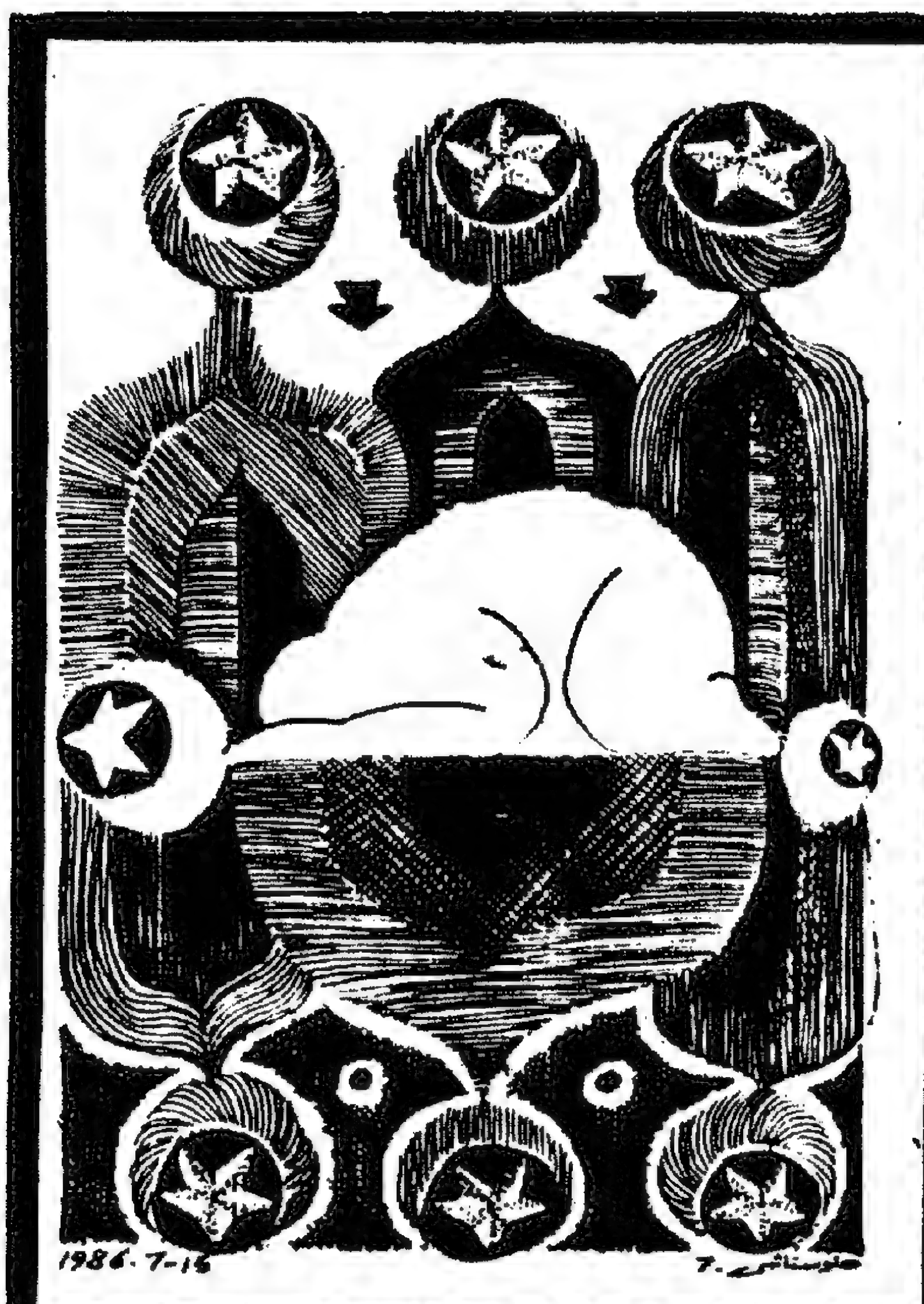

من وحى (وتريات إسلامية) أرسـم من حين لآخر رسوماً بعضها أشبه بسجادة الصلاة التى توحى لى دائماً بكثير من الحلول الجمالية المرتبطة بوظيفتها الإستخدامية بدلاً عن الأشكال التقليدية التى تنفذ بها عادة سجادة الصلاة .. طبعاً رسوماتى التى بها وجه إنسانى بملامح لا تصلح وإنما هى إسترسالات أخرى جاءت وأنا أرسـم ، فالرسم عندى حالة خاصة وليست حالة عامة .. مثل زائر غير متوقع تستقبله ويجلس إليك يحكى لك ما جاء لأجله ، وحين ينتهى يرحل فجأة كما جاء ولا أنكر أننى كثيراً ما إنتظرت هذا الزائر بل حاولت إستحضاره بشتى الطرق بلا فائدة إنها لحظات التوهج الإبداعى ، وليست فترات العمل اليومى التقليدى التى يمارسها عادة المحترفون من الفنانين أو المشتغلين فى الصحافة والنشر ومطلوب منهم الأداء اليومى ، أو أصحاب المراسم التى تغطى إحتياجات جمهور سطحى من لوحات ورسوم لإحتياجات الديكورات المختلفة .

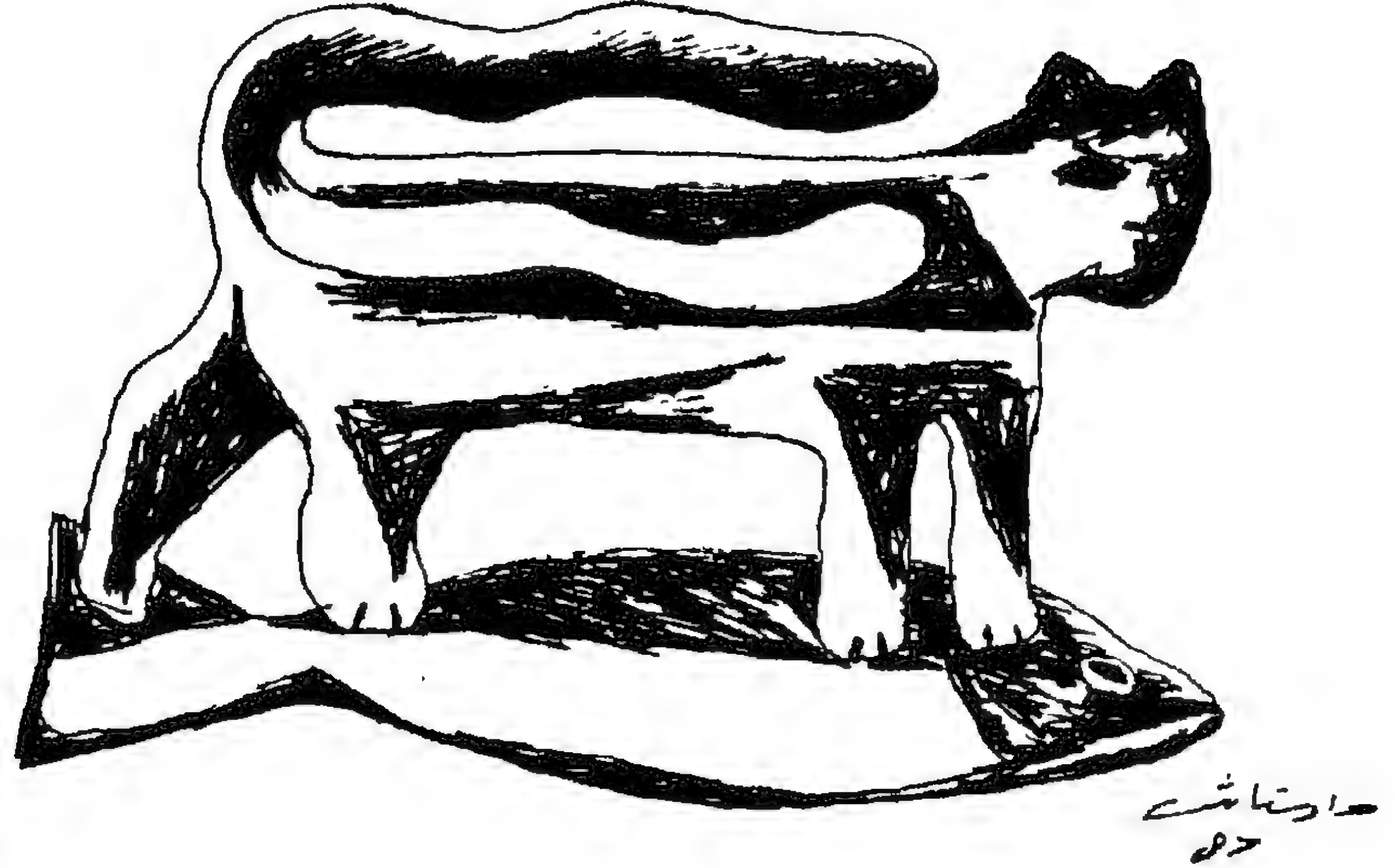
كذلك حالة الإبتهاال ، وعلى قدرتها تأتى كلحظات الإلهام .. والإلهام للفنان أصبح الآن حدثاً مضحكاً وقديماً ورومانسياً عند الجيل الجديد من الفنانين الشباب .. ولكن من يجرب لحظة إلهام واحدة ويبعد من خلالها ، سيرفض أى أعمال أخرى ينجزها بدونها .

فى مجموعة هذه الرسوم التى يغلب عليها الزخرف والتماثل والرموز الشعبية .. يلعب الخط دور البطولة حين يتحاور أو يتكاشف محققاً درجات الفاتح والغامق التى تشكل النسيج النهائى للرسوم .

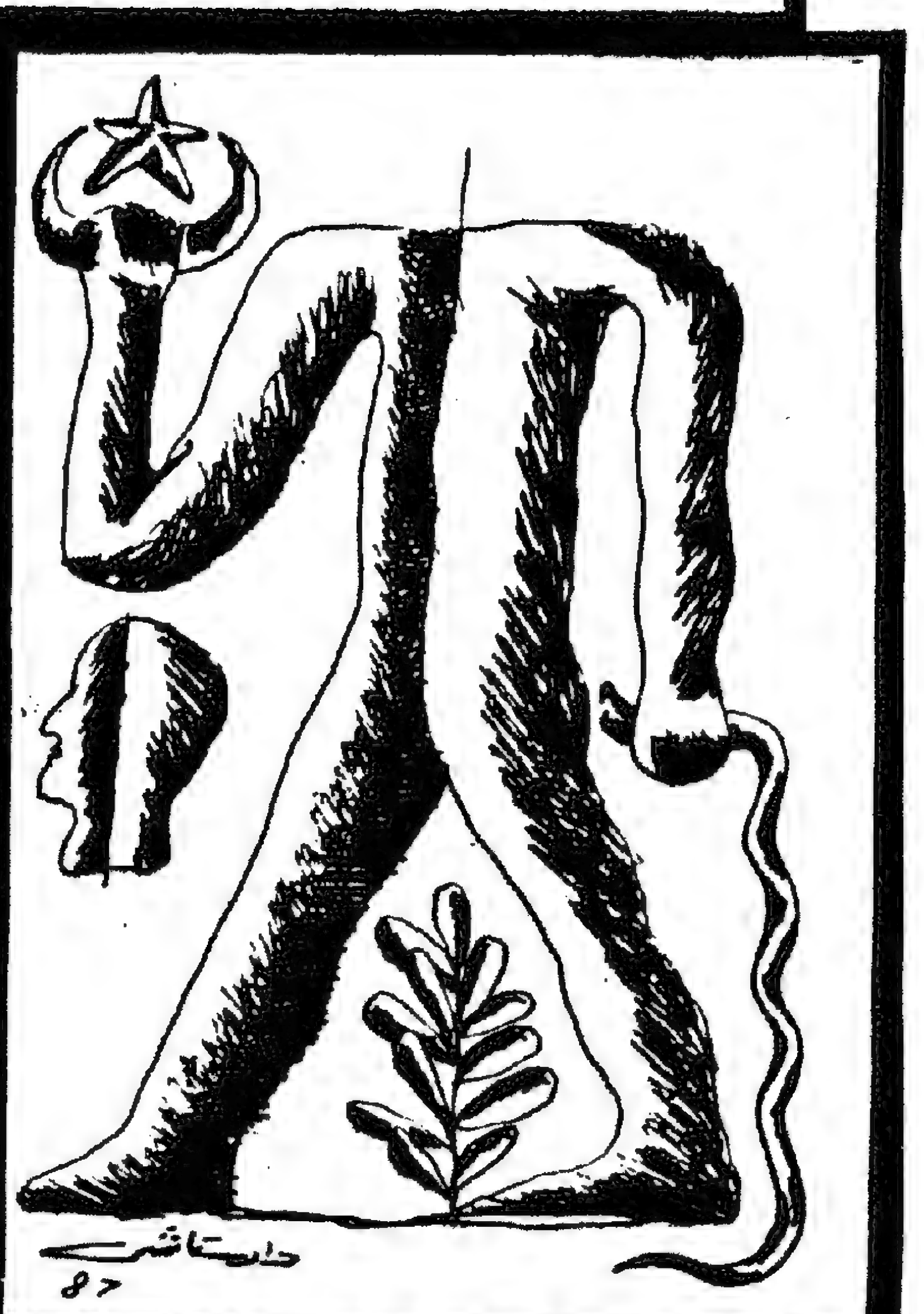
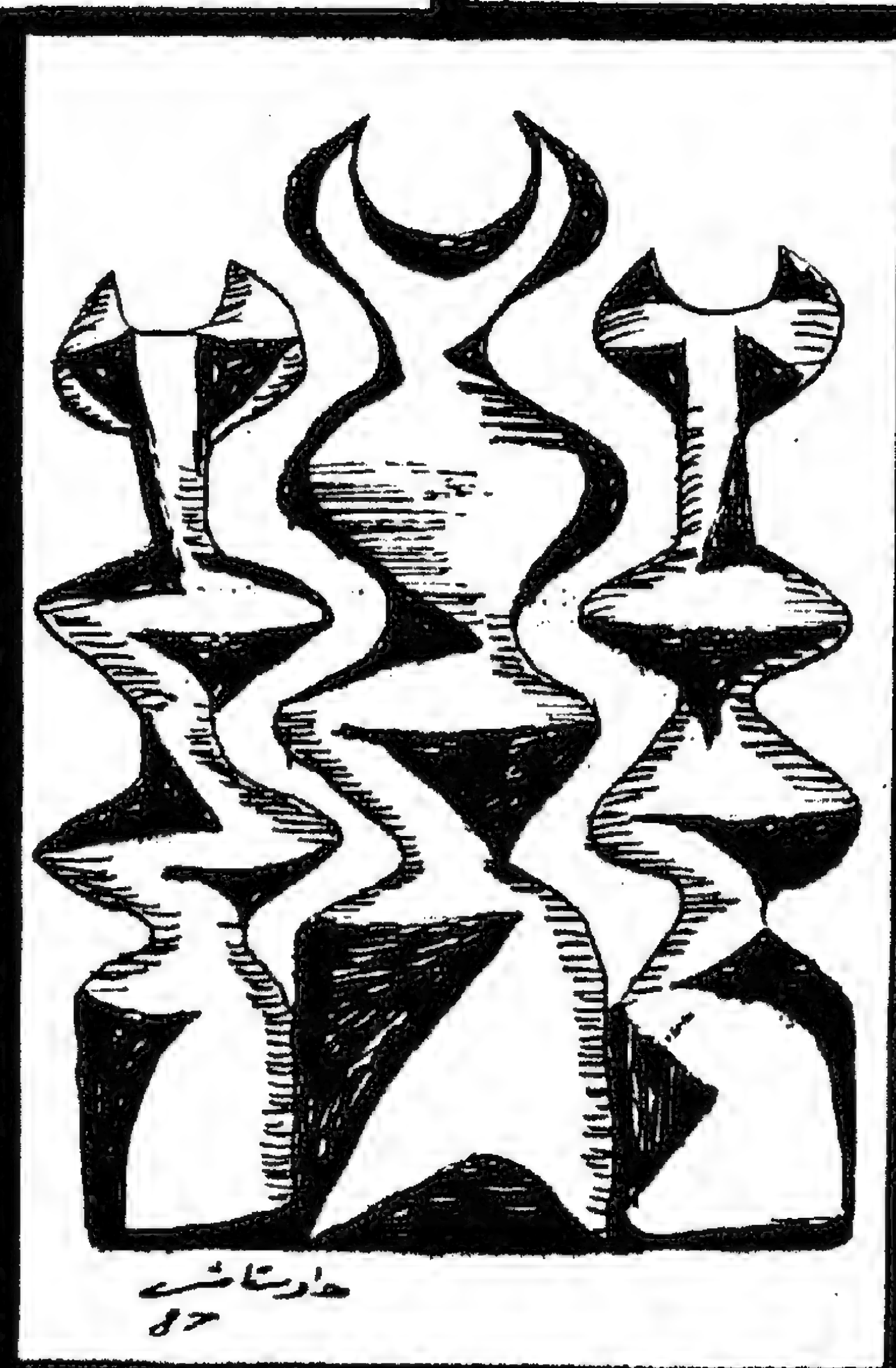
وطبعاً فى إمكانى الإسترسال فى مثل هذا النمط من الرسوم إلى ما لانهاية .. ولكنى فى الغالب أرسى بما تعطيه لى لحظة الإلهام هذه .. فإن انقطعت توقفت .. ولم أحاول إعادة رسوم على منوال رسوم أخرى أنجزتها من قبل .. ربما أستعيد نقطة واحدة .. أنطلق منها فى تداعيات جديدة .. فالإبتهاالات تتجه إلى الله سبحانه وتعالى ولكنها تصافح دائماً بما يمليه القلب والوجدان من متتاليات إبتهاالية بعيدة عن القوالب المحفوظة .

مصريات 1987

تتراكم لدى قصاصات من الورق الأبيض الصالح للرسم فأحتفظ بها إلى حين ميسرة .. لأخطط فوقها ترسيمات وخواطر خطية مختلفة الأشكال ومتشعبة الإتجاهات إلا أنها كلها تقع تحت عنوان واحد وهو (مصريات) أياً كان ما يعنيه هذا الاسم من عمق ، وتراث ، وتنوع لخيالات بشر عبر ما يزيد عن سبعة آلاف عام مارسوا هذه الخريشات على كل أنواع الأسطح بكل أنواع الخامات .. وهذه الخطوط ليست مشاريع لوحات أو إرصاصات لأعمال متكاملة أحققها مستقبلاً .. ولكنها قصاصات مستقلة بذاتها في الغالب أحتفظ بها .. قليلاً منها أعرضه أو أنشره .. وإن كنت أهدى بعضها لمحبي فني .. إن أهم مايشدني في أعمال أي فنان هو الإطلاع على مثل هذه القصاصات أو الخريشات فهي التي تكشفه وتحدد درجات وعيه بالفن وبراعته في تحقيق هذا الفن وثراء عالمه أو أبعاد أفكاره وخیالاته .. دعني أشاهد فرشائك على أي ورق مهمل تحت ، يدك أو حتى في كراسة مذكراتك ، أو دراستك .. أقول لك من أنت .. ونفس الشيء يمكن أن يحدث لي .. أنظر إلى رسومي هذه وأخبرني من أكون .. أحب رسم الأوضاع المصرية القديمة ، والمآذن ، والطيور ، والحيوانات .. أرسم الأكف والشعابين والعيون المبحلة .. أجعل الكتابات إطارات مزخرفة والنقوش أسطح متماوجة .. ويرد الظل من ناحية على النور في الناحية الأخرى والسطح الأبيض على السطح المخربش بالخطوط ، والبقع السوداء تتناثر هنا وهناك لتحقيق التوازن البنائي للرسم الذي ينطلق عفويًا يقطاً ليرصد حالة ما غير معلومة إلى أن تصبح معلومة ، والرسم عمل دائم الحيوية لا يكتمل أبداً ويخيل إليك أنه سينقلك من مكان إلى مكان أو من حالة إلى حالة أخرى ، ومن " مصريات " التي أخطتها بعشوائية أستشف معرفة بعض أسرار الإبداع عندي .

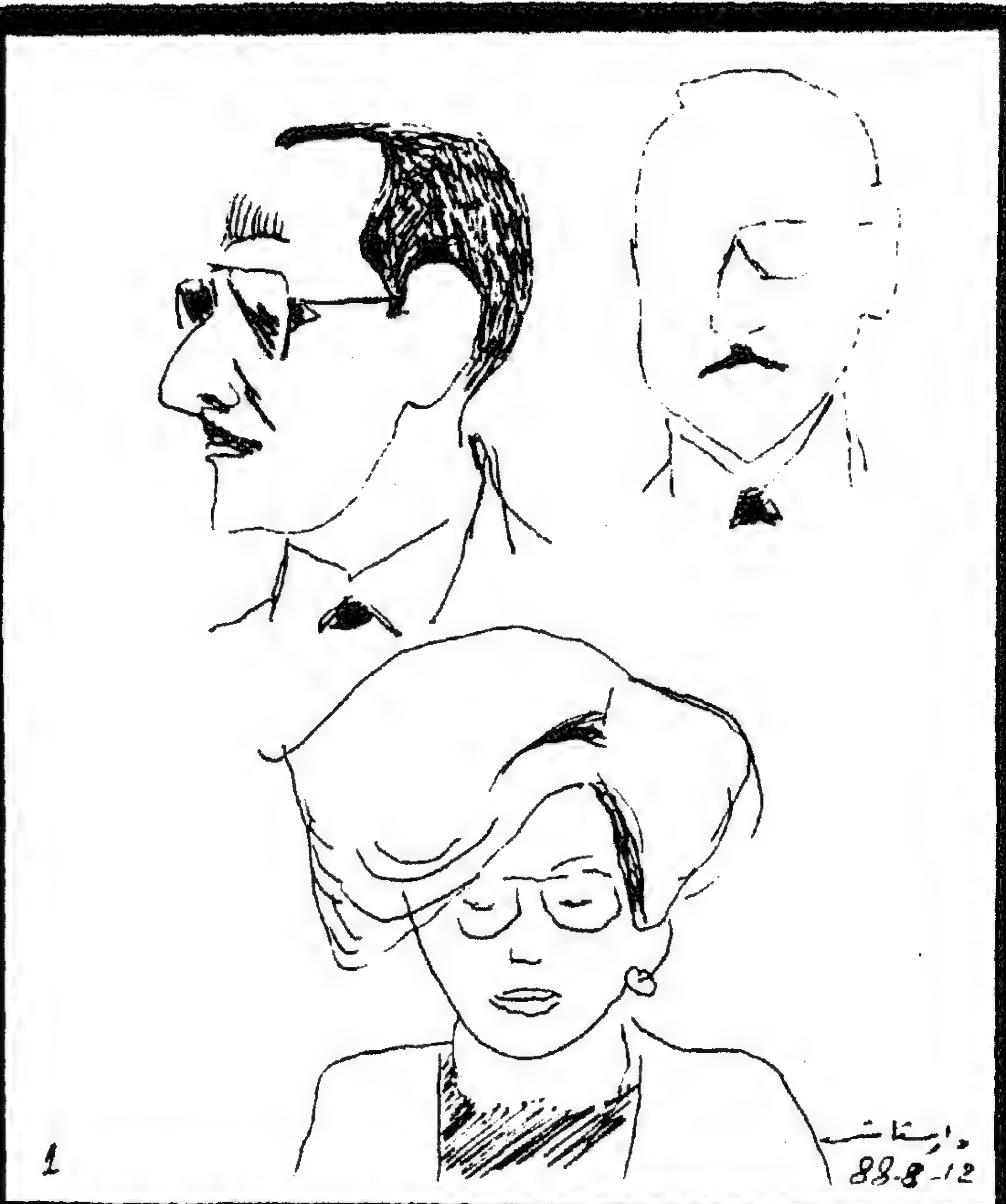

المنيا .. الرحلات الجميلة

1988

الرسوم السريعة التي ينجزها الفنان في تجمع ما .. تحتاج إلى براعة في تسجيل وتلخيص الحدث ، والتعبيرات ، والملاح في بعض الدول يمنع التصوير الفوتوغرافي داخل قاعات المحكمة فتخصص الصحف رسامين محترفين لتسجيل وجوه أطراف القضية وأحداثها أما مجموعة رسومي هذه التي خططتها أثناء المؤتمر الثاني لكلية الفنون الجميلة - جامعة المنيا - فتختلف لكونها جمل سريعة تعبر عن شخصيات متعددة ، وقد رسمت أيام المؤتمر معظم الحضور بهذه الكيفية . ومن ناحية أخرى صورت بالكاميرا حياة الناس في المنيا في مجموعة شاملة تسجل سوق المدينة وملاح البيئة .. كانت رحلتى للمنيا بدعوة من عميدها الفنان الدكتور / أحمد نوار وهو فنان متميز تخرجنا سوياً عام ١٩٦٧ هو من فنون القاهرة وأنا من فنون الإسكندرية كانت هذه الرحلة الرائعة إحدى رحلاتى الكثيرة التي أقوم بها في أرجاء مصر من جنوبها إلى شمالها .. في الصحراء الشرقية والغربية .. في سيناء .. وسيوة .. لم أترك مكاناً في بلدى إلا وقمت بزيارته وكتبت عنه ورسمت أناسه وملاحه وصورته فوتوغرافياً .. ومن هذه الزيارات والرحلات تعلمت كثيراً ، وتكونت طبيعتى ، وهويتى ، وارتباطى ببيئتى وبلدى وتاريخه ، إن التجول في ربوع مصر متعة ما بعدها متعة .. يأتيها الناس من كل أرجاء الدنيا .. ونحن جالسون نتفرج .. أتمنى أن تصبح الرحلات برنامجاً أساسياً في مناهج التعليم الأساسية رحلات بلا طبل وزمر كما يحدث في العادة ووسط أثارنا العريقة .. رحلات للترفيه نعم .. ولكن أيضاً للثقافة والتعلم وأيضاً لتنمية مواهب الشباب في مجالات الإبداع المختلفة من يحب الرسم فليرسم ، أو يصور بالكاميرا ، أو يستلم الشعر ، أو النثر من موقع الرحلة سواء كان موقعاً أثرياً أو تاريخياً أو طبيعياً أو سياحياً ترفيهياً .. إن صعيد مصر أكثر من رائع .. وثرى بالأماكن الجميلة وبأثاره العظيمة .

إن أجمل رحلاتى داخل مصر هي التي أقوم بها بمدينتى الأقصر وأسوان ، في الأقصر الأثار الرائعة التي لا يفوقها أى أثار أخرى في العالم .. أذهب إليها كل عام تقريباً إن لم أرسم فلأتأمل .. أما أسوان فيشدنى النيل وجمال النوبة والجرائيت .

خطوط

1989

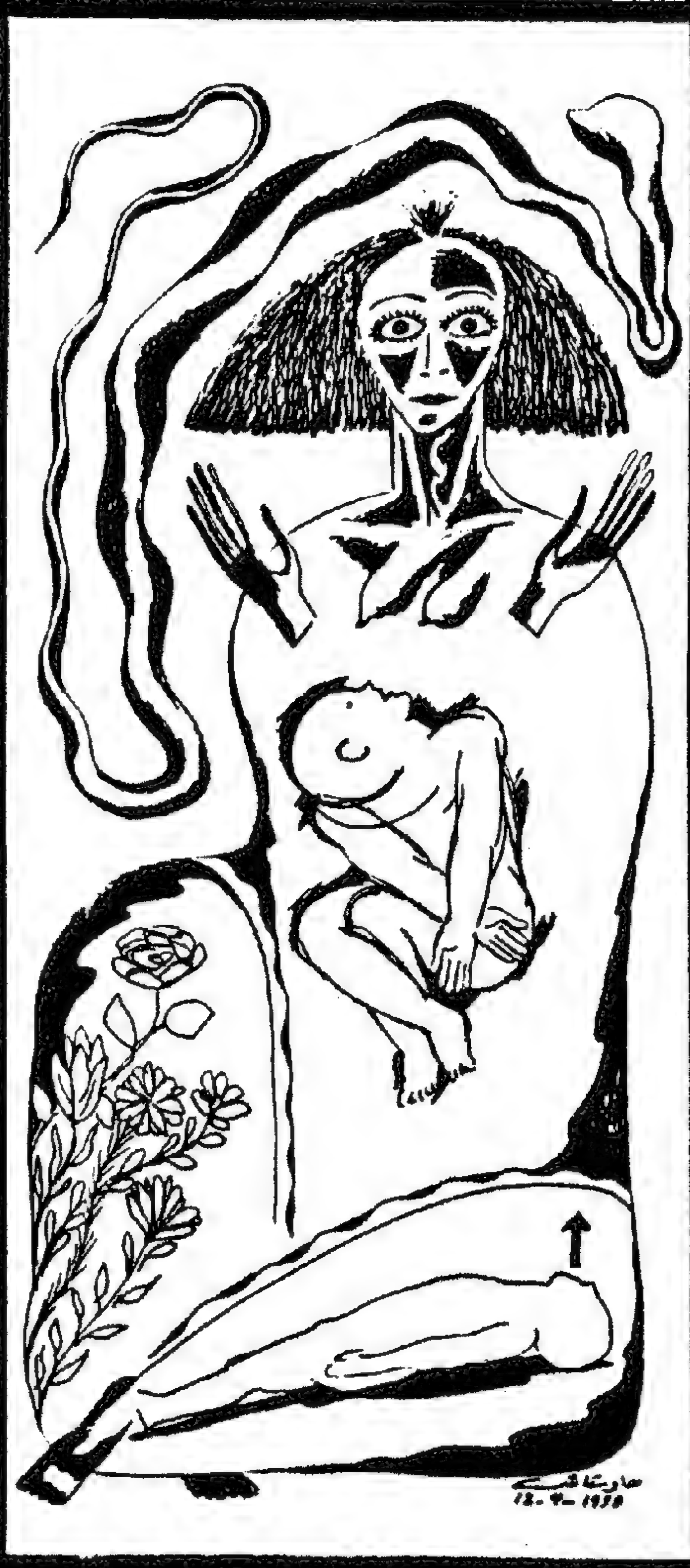
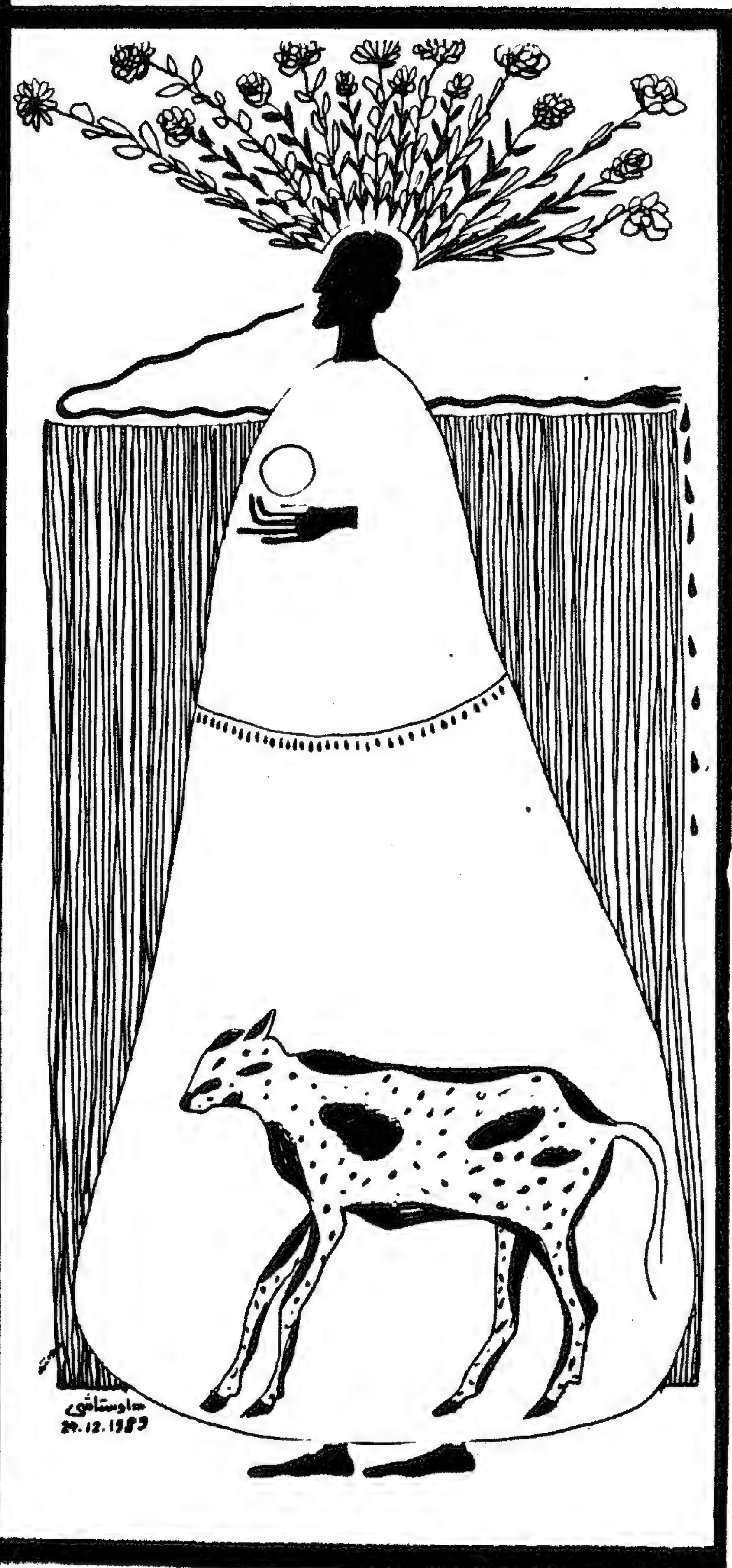
((للخطوط إستخدامات معبرة مختلفة تجذب المشاهد إليها ونظراً لأن معظم الرسوم تتشابه فلا بد أن يكون تأثيرها مجرد خط .. فقط .. وبهذا الخط وحده لا يستطيع الفنان أن يعبر عن الحجم لجسم الإنسان أو مقاس القماش الذى يغطى ذلك الجسم أو التعبير عن الطبيعة أو أى شئ آخر))

هذا التوضيح جاء فى الفصل الخاص بالرسوم طرقها ومعانيها فى كتاب مهم بعنوان (الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها) تأليف برناردو مايرز وترجمه د. سعد المنصوري أستاذ تاريخ الفن وسعد القاضى وهو كتاب وزع علينا ونحن طلبة ندرس الفن وهو أشبه بموسوعة فنية راقية .

وهو يوضح بالأمثلة تأثيرات أنواع الخط المختلفة - الخط الرفيع - الخط السميك - الخط المتحرك .. الخطوط المتقاربة المتوازية أو المتلاحقة أو المتشابكة خطوط الظل الأكثر كثافة عن بقية الخطوط الأخرى المعبرة عن الضوء إلى آخر هذه اللغة اللحنية الجميلة للخط والتي يتبارى الرسامون فى تحقيقها وفى مجموعة رسومي هذه تطبيق عملي لإمكانات الخط وفاعلياته الجمالية .. وبعض الرسوم أتركها ناقصة أو هكذا يخيل لمن يراها ولكن الهدف الحقيقى من تركها هكذا أن الخط قد حقق ما يصبوا إليه الفنان من قيم جمالية وتعبيرية ومزيد من العمل قد يفسد حركة الخط من حيث وضوحه وتأثيره وقوته .. إن إرهاق الرسم بخطوط أكثر مما يحتاجه يفسده وقد يحوله إلى عمل إستعراضى ثقيل على المشاهد . وقد كانت أقوى أعمال رائد الفن محمد ناجى هى رسومه التي تبدأ بعد ذلك فى الضعف وفقدان حيوايتها حين ينقلها إلى لوحاته الكبيرة فإذا رغبت أن تتعرف على فنان .. فشاهد خطوطه ورسومه أولاً فستقول لك كل شئ عن قدراته وبراعته كما سبق وأن ذكرت .. إن أبرع وأقوى الفنانين فى تاريخ الفن هم الرسامين .. بيكاسو كان رساماً بارعاً وحقق شهرته كلها على براعته فى الرسم ولديه مجموعة رائعة بعنوان (الفنان والموديل) تعتمد أساساً على الرسم بالأبيض والأسود حتى لوحته العظيمة الجورينكا أساسها اللعب بالخطوط وتنوعها وقوة تعبيرها خاصة فى الإسكتشات التحضيرية للوحة .

سوق ~ أبو حمص ~

١٩٩٢

سوق أبو حمص

1992

فى هذه المجموعة من الرسوم (لسوق الثلاث بأبى حمص) استخدمت أسلوباً متبعاً بكثرة بين الفنانين منذ أن اخترعت كاميرا التصوير الشمسى (الفوتوغرافيا) والذى نطلق عليه الآن التصوير الضوئى فقد استخدمت آلة التصوير فى إلتقاط كل ملامح سوق أبو حمص واستعنت بهذه اللقطات فى رسم هذه المجموعة ، أى لم أرسمها من الواقع الفعلى لسوق أبو حمص ولكن من الصور الفوتوغرافية التى قمت بإلتقاطها وهو أسلوب متبع ومشروع ، ويستخدم أكثر فى مجالات الصحافة ، ويستعين بالصورة الفوتوغرافية كثير من الفنانين المحدثين وقد استعان بيكاسو بصور شمسية لأولاده او موديلاته ورسمها بتحوير وتعديل يتناسب مع لغة الرسم التى تختلف عن لغة الكاميرا .. وقد قيل إن إختراع التصوير الشمسى سينافس الفنان المصور وذلك منذ مائة وخمسين عاماً حين ظهرت آلة التصوير الشمسى لأول مرة .. ولكن العكس هو الذى حدث فإن أول من استعان بها واستفاد منها كان الفنان المصور ، فالتقطت المناظر والأشخاص وجلس فى هدوء مرسمه مستعيناً بهذه اللقطات فى إنجاز أعماله .. كثير من رواد الفن الحديث بالغرب وفى مصر استعان بالكاميرا والمهم فى هذا الموضوع أن تكون اللقطات بعدسة الفنان نفسه وليست ملك لفنان آخر وإلا أصبح للموضوع بعد آخر يبعده عن الإبداع الأسمى للفنان .

ويلجأ الفنان إلى الصورة الفوتوغرافية حين يعجز لسبب أو لآخر عن الرسم المباشر من الطبيعة .. فى شبابى كانت كراسة الاسكتش والأقلام معى فى كل مكان فى الأسواق والموائد والمقاهى والتجمعات أرسم كل شئ بشكل مباشر وبإحساس سريع طازج وحيوى .. الآن لا أستطيع أن أنقل ما كنت أنقله فى شبابى فأستعين بالكاميرا فى بعض الأحيان .. إلا إنى فى النهاية رسام يلجأ فى الغالب إلى الخيال وليس إلى الواقع وهناك فرق كبير بين الإتجاهين وما تجربة رسوم " أبو حمص " إلا محاولة فى هذا المجال لم أكررها بعد ذلك وليس لها أهمية فى عملى الفنى .

ديوان خيالات فنجان القهوة

1996

فى ٣١ يناير ١٩٩٥ رسمت أول استلهم من نقوش فنجان القهوة ولكن لم أنجز رسوم المجموعتين - الملونة والأبيض والأسود - إلا خلال عام ١٩٩٦ وهى رسوم استوحيتها فعلاً من نقوش فنجان القهوة الذى ألقبه بعد أن أنهى من شربه وانتظر بعض الوقت حتى تتسرب بقايا القهوة على السطح الداخلى للفنجان محققة أشكالاً وبقعاً وعلاقات متنوعة وعجيبة ومدهشة ومشحونة بالإحياءات التى يستعين بها كل من (يقرأ الفنجان) فى معرفة البخت .. وفى الدراسة الرائعة التى كتبها الشاعر و الناقد ماجد يوسف فى مجلة إبداع - يونيو ١٩٩٦ - حول أعمال معرضى (ديوان خيالات فنجان القهوة) كتب يقول : (وإذا تغاضينا عن مسألة - خيالات فنجان القهوة - هذه .. ليس لأننا لا نصدقها .. بالعكس .. نحن نصدقها تماماً .. لأن الفنان - أى فنان حقيقى - تداعبه (رؤاه) وتشاغله (كائناته) وتخيله (مخلوقاته) باستمرار .. ومن مصدر متعدد قد يدهش لها الإنسان العادى إذا عرفها .) .. وقد استلهم ماجد يوسف خيالات فنجان قهوته وكتب ديوانه الرائع (مس الكائنات) والذى أهده لى مشكوراً .. وقمت برسمه كعمل إبداعى موازى لشعر ماجد يوسف .

وقد اعتمدت على استلهم هذه النقوش وتحويرها إلى الأشكال التى أتخيلها ويتخيلها غيرى على شكل آخر عن طريق الألوان (فى حالة اللوحات) أو اللون الأسود الذى أملأ به الأشكال (فى حالة الرسوم) ، اللوحة المرسومة ليست نقلاً حرفياً لنقوش الفنجان وإنما إبداعاً كاملاً مستوحى منها .. وانسياقاً مع هذه الحالة ساعدتنى الظروف على التعرف على زميل دراسة قديم هو الفنان على خفاجة الذى ورث هو وأخوته من والدهم قهوة " خفاجة " المشهورة بحى الوردى غرب الإسكندرية ودعانى للجلوس فى المقهى مراراً ثم أهدانى شيشة لأدخن بها ولم أكن من قبل من رواد المقاهى أو مدخنى الشيشة .. وهكذا وجدت نفسى أدخل إلى مشروعى الجديد (مزاج المدينة) وعالم المقاهى والشيشة وحتى بدايات عام ١٩٩٩ كنت أواصل العمل فى مجموعات رسوم خيالات فنجان القهوة .. وأصبح متوفر لدى مجموعة كبيرة من اللوحات جاهزة للعرض تشكل فى مجمل أعمالى علامة فارقة بالغة الأهمية .

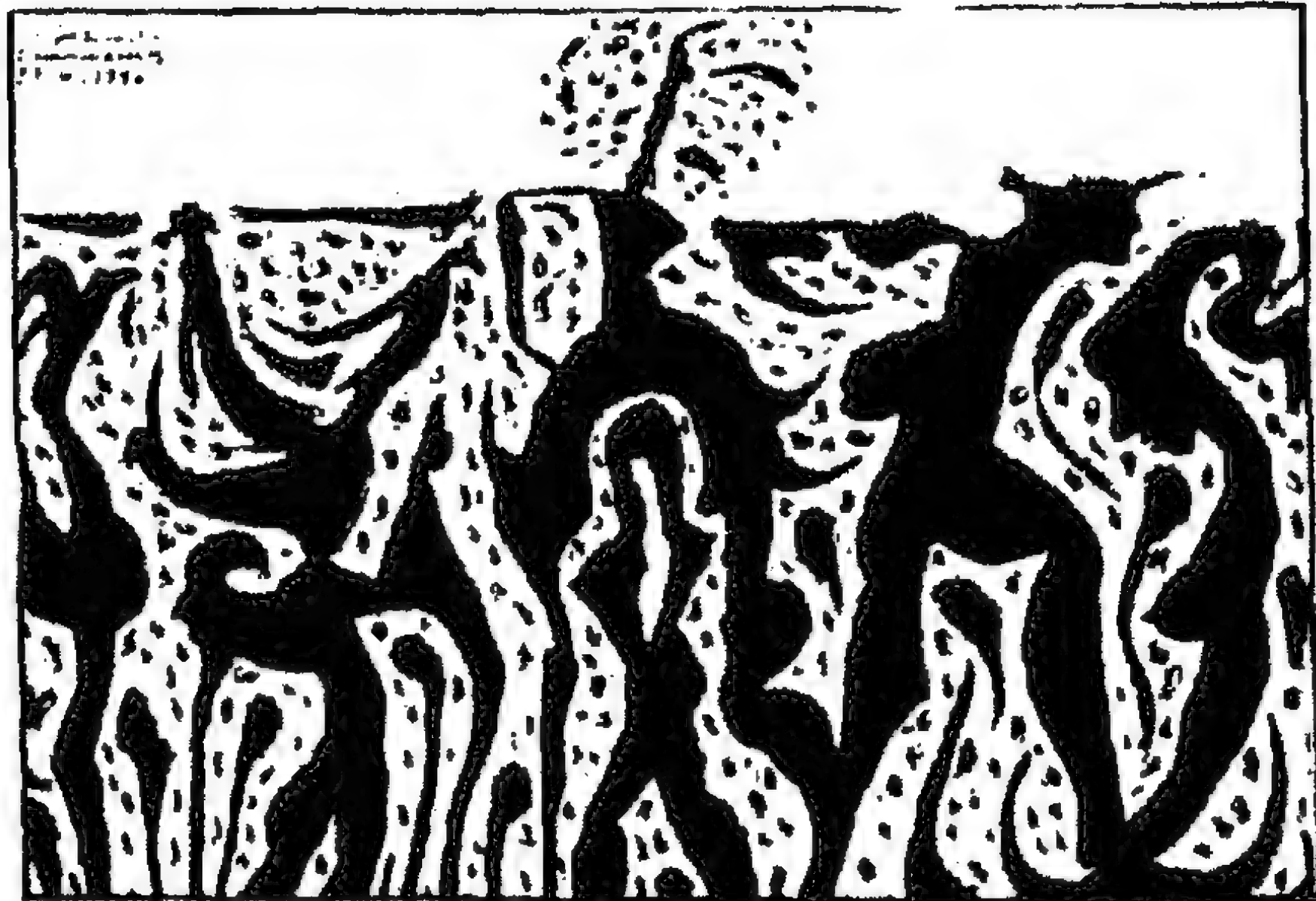
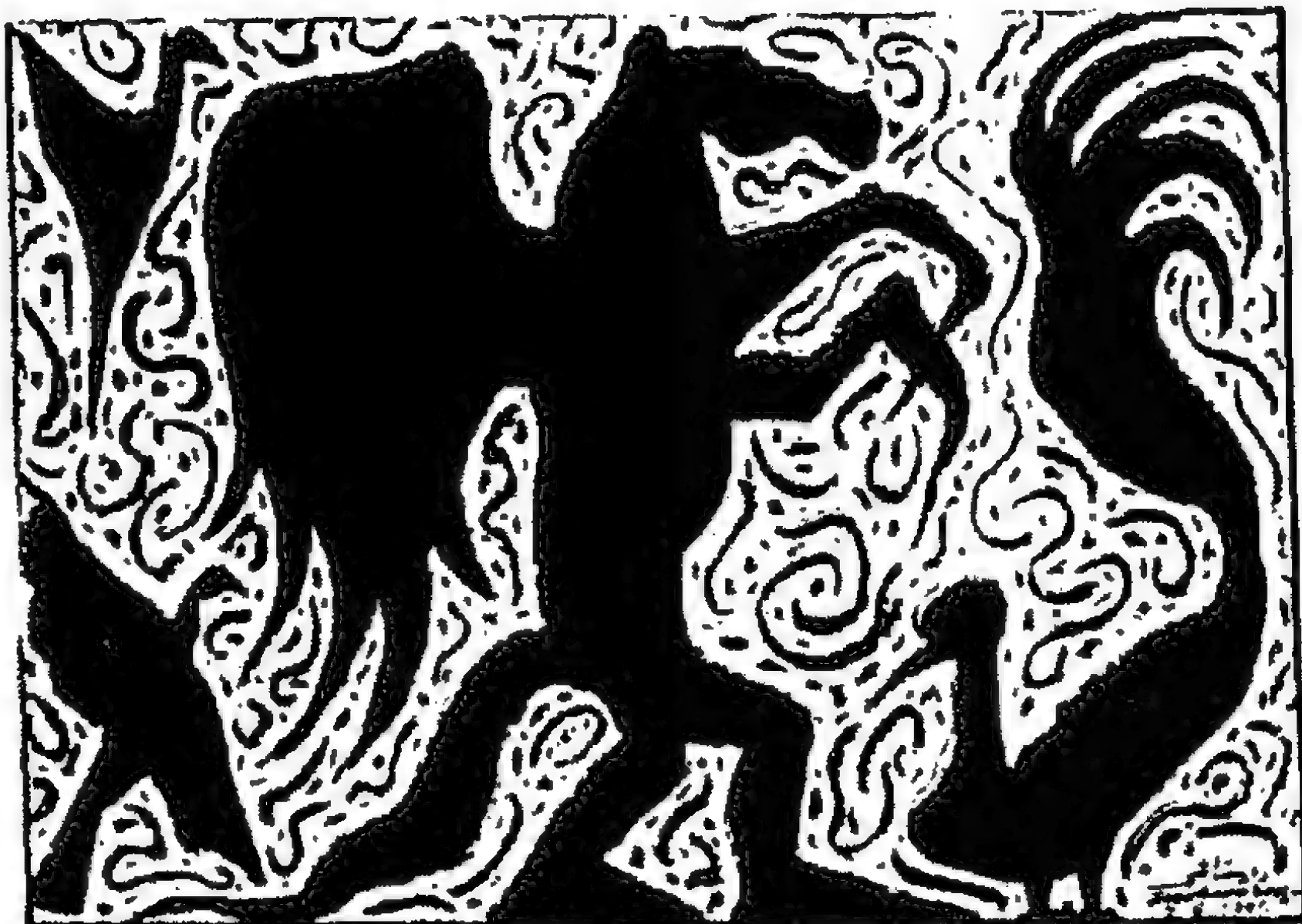
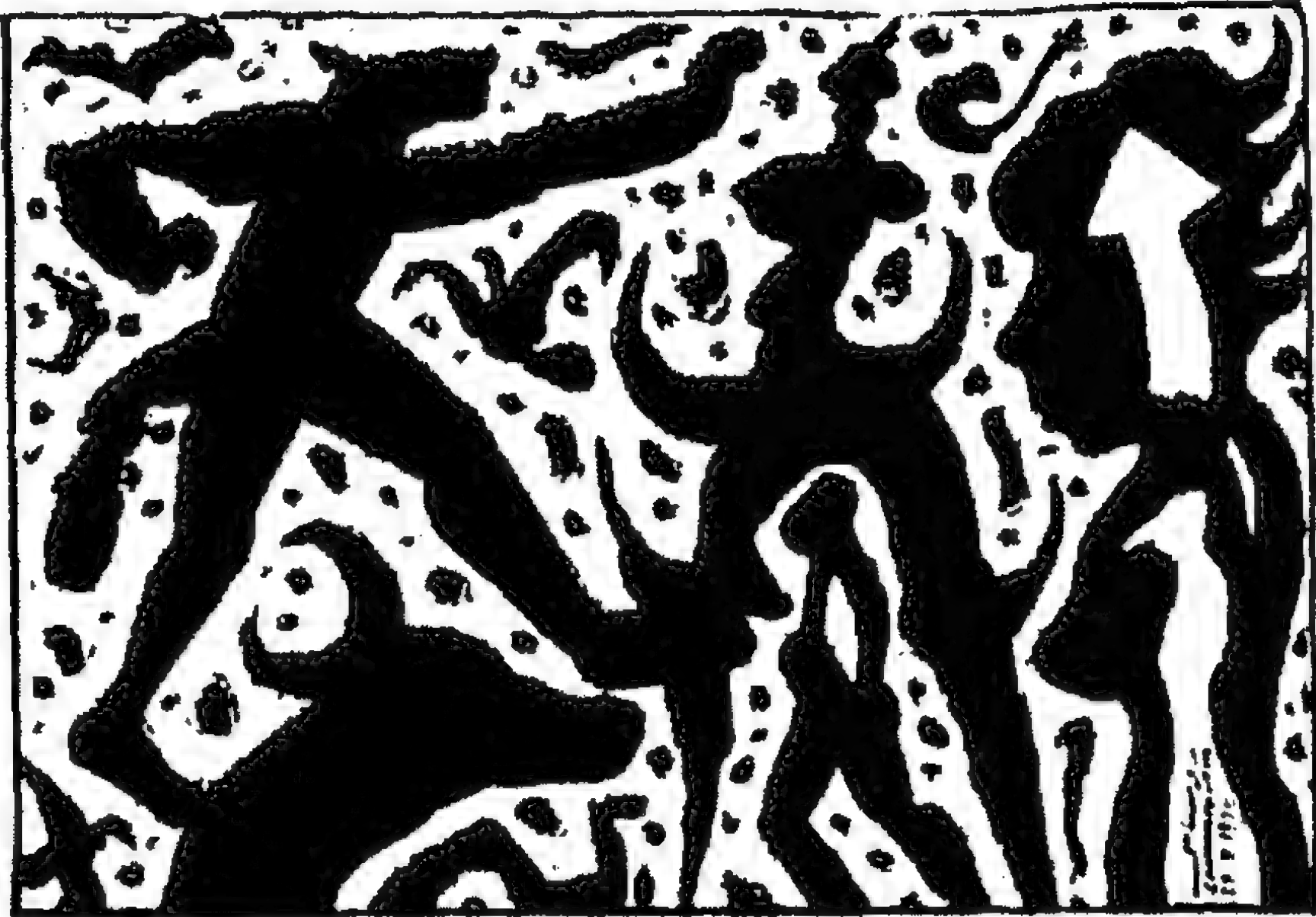
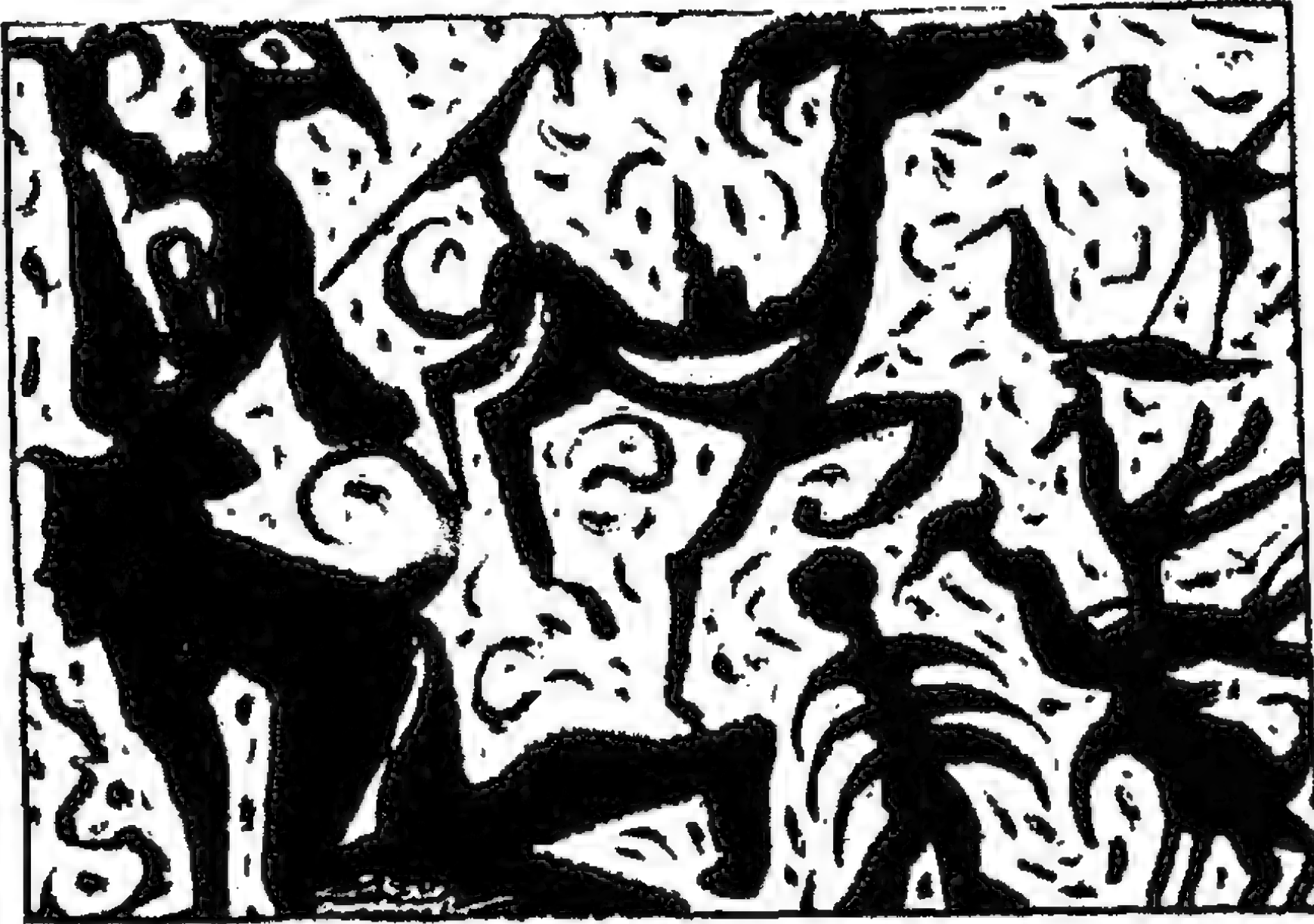
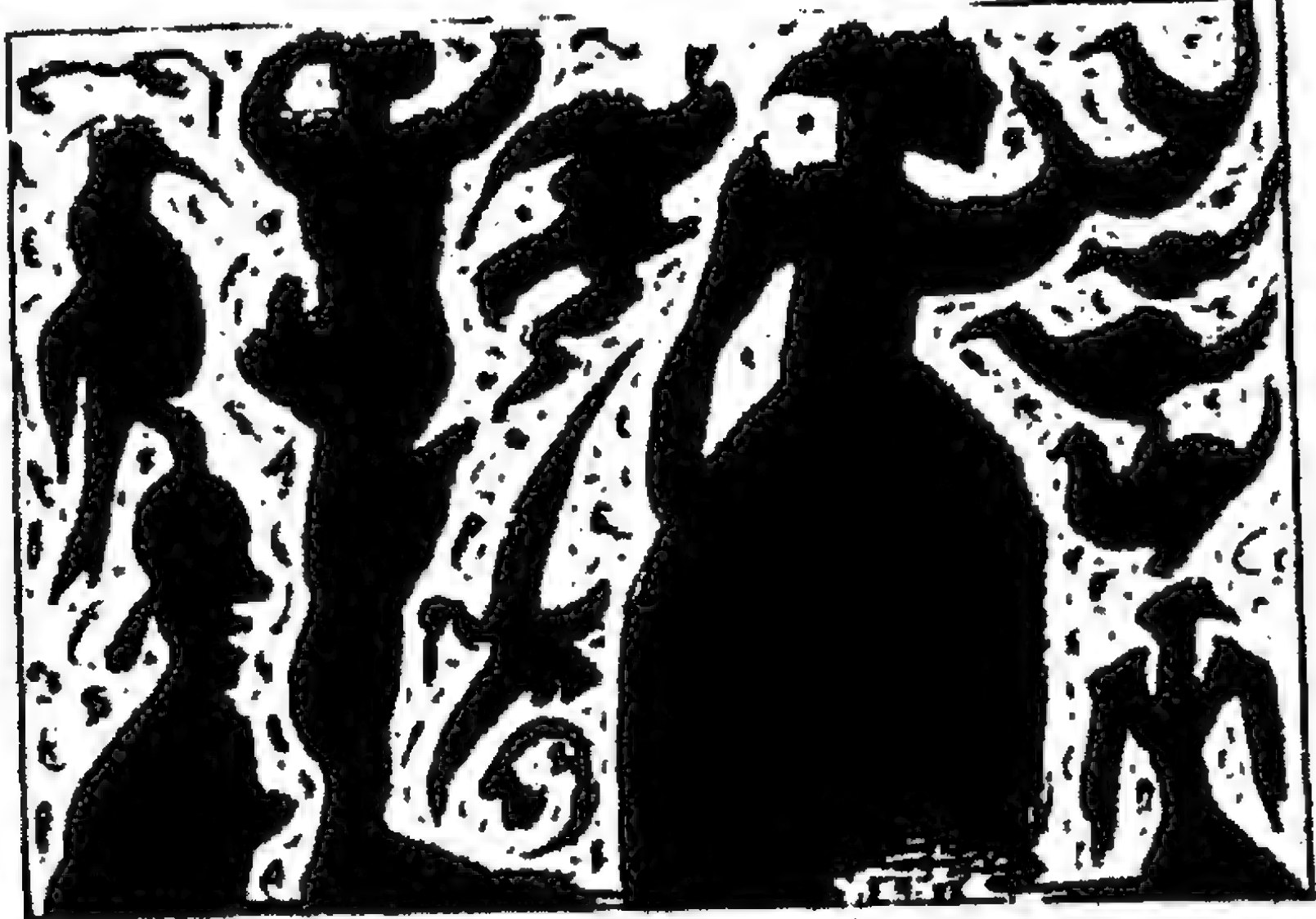
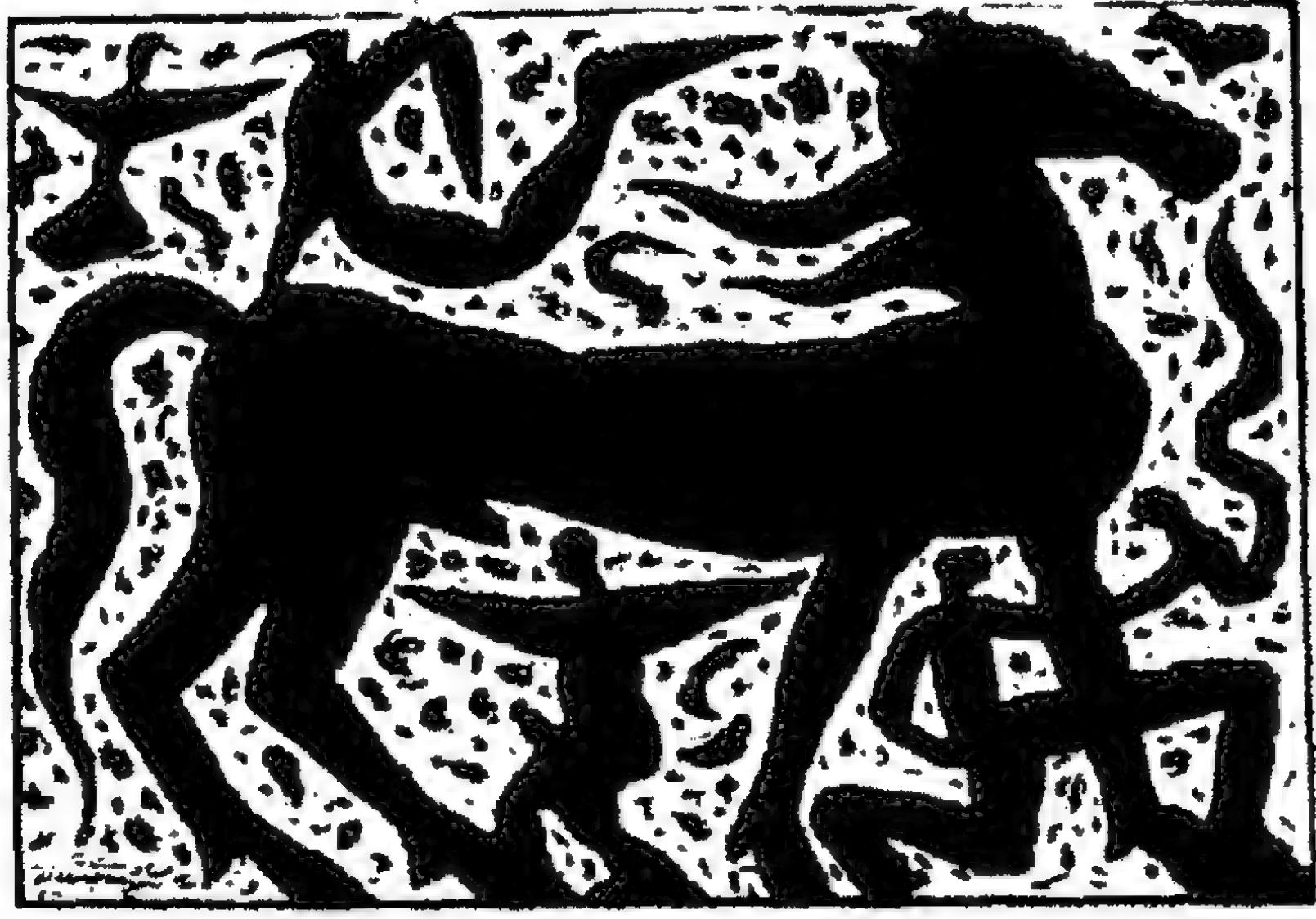
الخيالات

1997

جاءت مجموعة خيالات فنجان القهوة الثانية كلها باللون الأسود على ورق أبيض .. وجاءت متمشية مع رسوم المجموعة الأولى في حشدها بذلك العالم العجيب الذى يتفاعل فيه الإنسان مع الحيوان والفرايز مع الروحانيات .. كنت أرسم هذه الرسوم بمتعة أكتشافية حقيقية . كان العنصر الأساسى فى اللوحة هو أول الأشياء التى أراها فى الفنجان . وقد تحولت من بقعة بن منسابه بشكل عفوى ، إلى كائن ما يكتمل فى مخيلتى ، فتحققه ريشتى السريعة فى مكانه المختار والمناسب من سطح اللوحة هذا العنصر قد يكون إنساناً أو حيواناً أو مجرد بقعة سوداء ولكنها ستصبح محور بقية عناصر الرسم التى تلتف حولها ليكتمل فى منظومة تعتمد على البناء السليم والتصميم المتوازن والفراغات المحسوبة التى أملأها فى النهاية بخطوط أو نقط أو نجوم أشغل بها ما أريده من هذه الفراغات وأترك ما أراه ضرورياً لتنفس الأشكال والعناصر وقد أوضح ذلك صديقى الفنان والناقد عز الدين نجيب فى دراسة له عن معرض الخيالات فى مجلة شموع الصادرة فى ديسمبر ٢٠٠٠ حيث كتب يقول : (إذا كان الفنان قد عمد إلى تطويع التعرجات العشوائية لرواسب فنجانه لتتقمص أشكالاً إنسانية وحيوانية .. من منظور الذاكرة البصرية والشعورية المعتادة فإنه نجح فى تجنب الدلالات المعرفية الشائعة لهذه الشخصيات .. كذا سياق الموضوعية الجاهزة .. وانقاد بحس عفوى طليق للحالة الشعورية التى تهيمن عليه وقت الإبداع .. مستجيب لحس البصيرة التى تحمل فى ثناياها هواجس العقل الباطن ومخزون الرؤى الميتافيزيقية المتوازنة .. جامعاً بين الرموز الأسطورية والسيكولوجية والإشارات البدائية فى الكهوف القديمة وعلى جدران المعابد والمقابر الفرعونية .. فوق واجهات الصروح الأثورية وأعتاب العمارة القبطية ومجسماتها الخشبية .. إلى آخر الأشكال التى يضمها مخزون الذاكرة الجمعية للشعب) .

ورغم ذلك فإن زوجتى فاطمة مذكور وهى فنانة .. ترى أننى أرسم عفاريت ليس أكثر .. وكانت النتيجة أن الناس على ما يبدو لم يحبوا هذه الرسوم التى تعد أقوى وأفضل مارسمت بل أميز ما قدم فى مجال الرسم فى الفن المصرى الحديث والمعاصر .. بمعنى أنه لم يشتر أحداً منها لوحة واحدة .. وعادت إلى كاملة بعد المعرض بعكس لوحاتى الأخرى وخاصة لوحات معرض المرأة بقاعة سلامة عام ١٩٩٥ التى بيعت كلها .

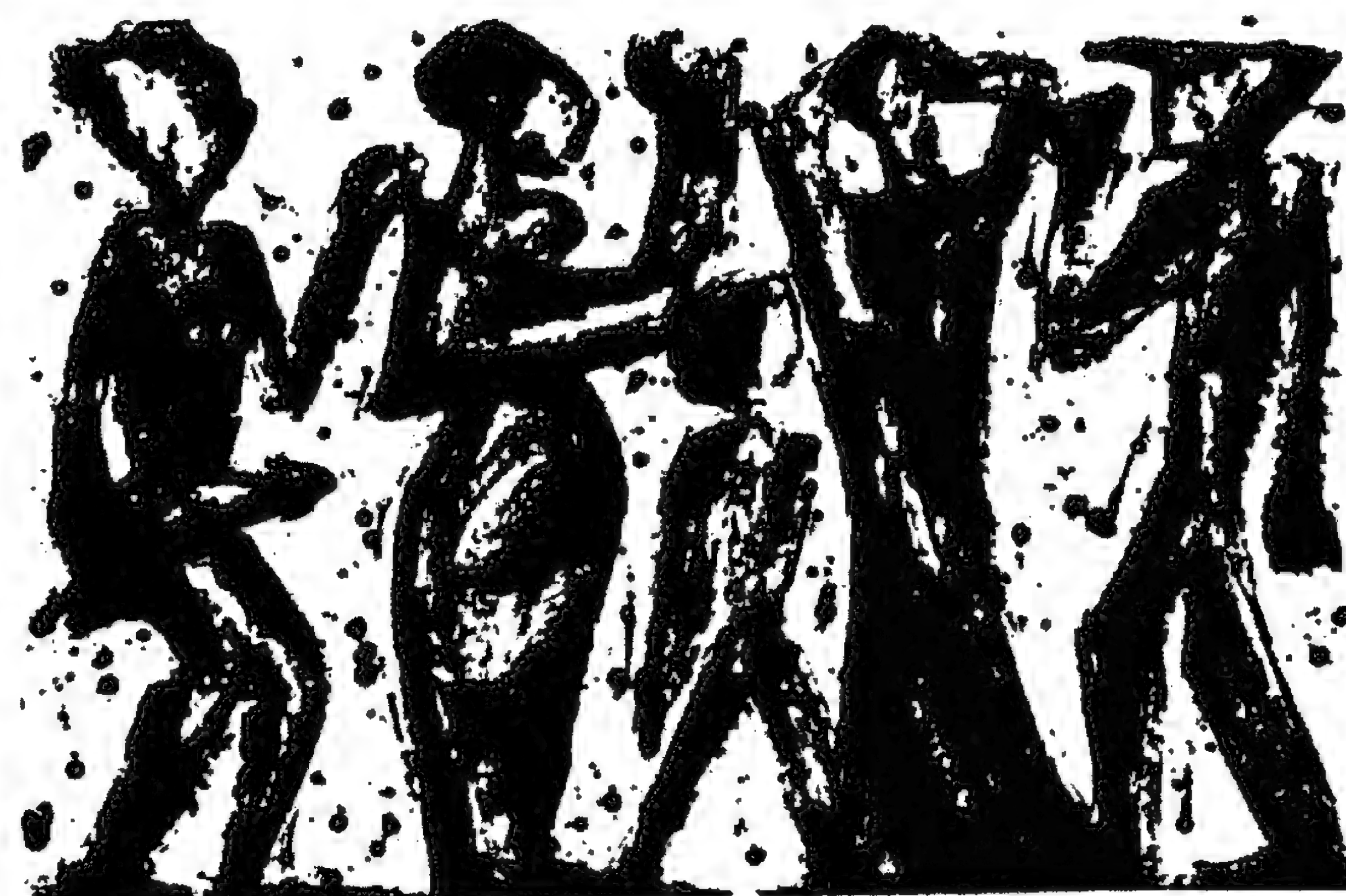
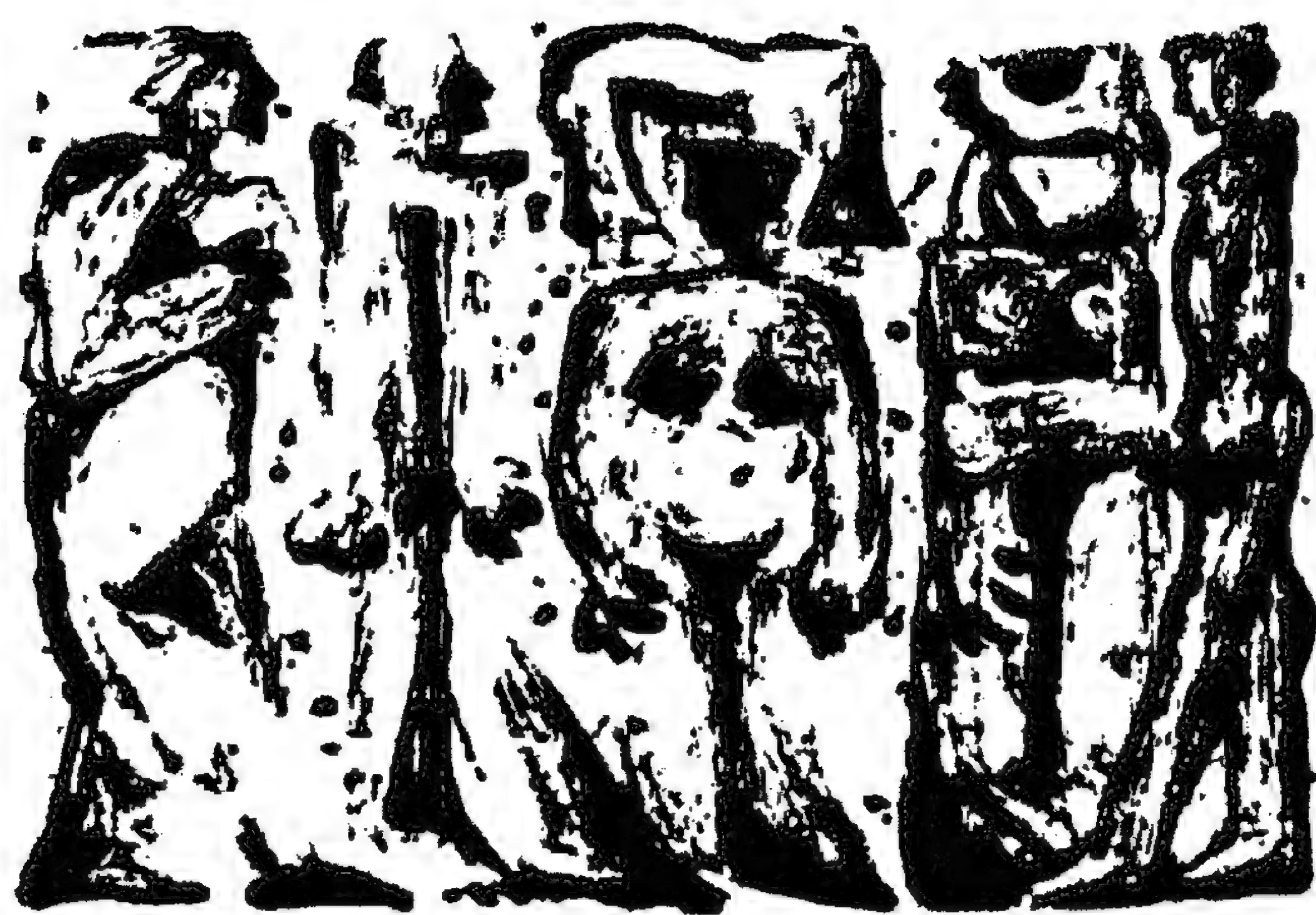
بداية .. أم نهاية

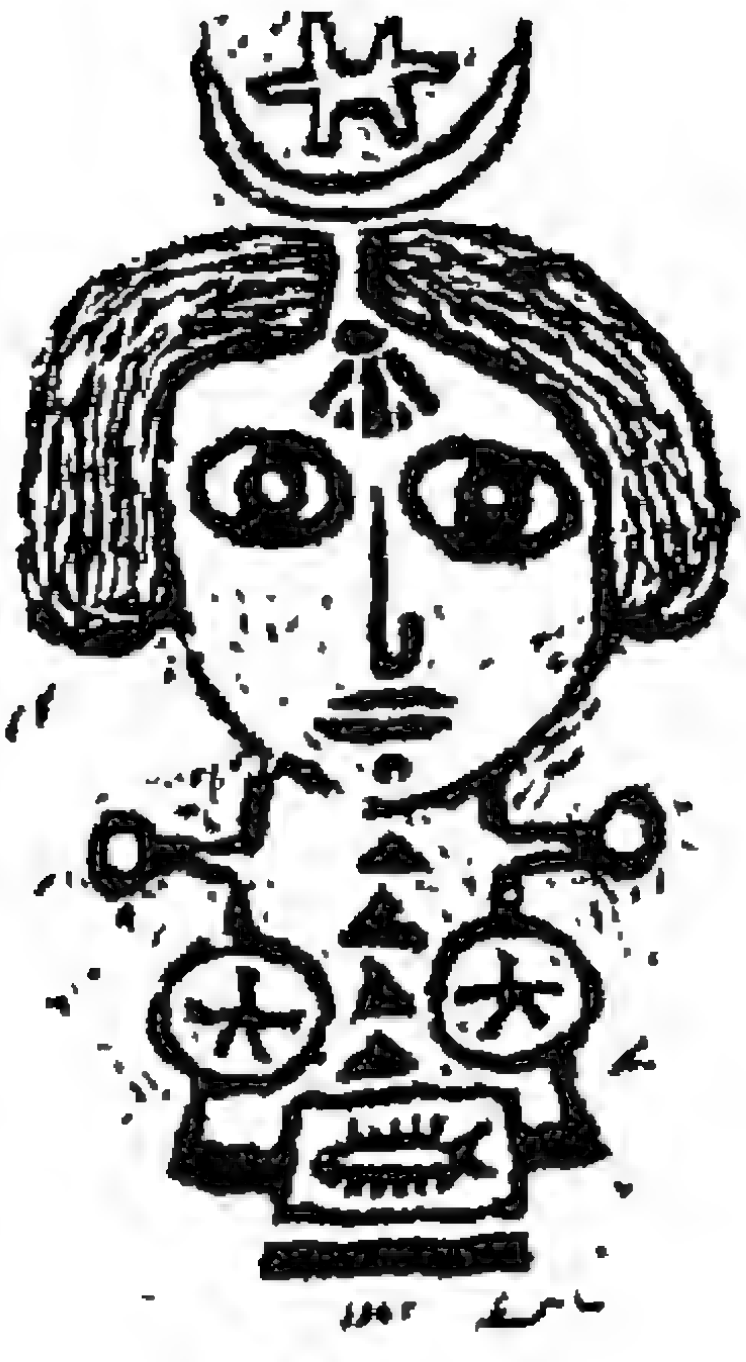
1998

جاءت المجموعة الثالثة من رسوم خيالات فنجان القهوة فوق ما أتوقع لقد تألقت ، وتبلورت الرؤية ، وانطلقت الريشة بالألوان فى خلق عالم إبداعى من الثنائيات ، أو المجاميع البشرية التى تحكى ملحمة ما فى عصر نحياء أو عصر فاتنا أن نحياء ولن نلحق بأن نحياء فيه .. وصل إيقاعى إلى درجات سامية لم تتحقق لى من قبل وتوهجات روحية كانت تختفى ولخصت ريشتى ما لم أكن أقدر على تلخيصه ووصلت فى رسوم هذه الخيالات إلى منتهى ما يحلم به الرسام وإنتابنى الهلع هل هذه هى النهاية .. أم هى البداية وفى كلا الحالتين فالمصيبة كبيرة .. فلو كانت النهاية فهذا قضاء وهلاك لى .. ولو كانت البداية فأين كنت طوال أكثر من أربعين عاماً أرسم وأرسم كل يوم .. أكتب هذا الكلام بعد مرور ثلاث سنوات على آخر رسوم لى فى الخيالات لم تمسك يدى بعدها الريشة والألوان وإنما وجدت نفسى أتجه إلى ممارسة النحت على الأحجار الصلبة وأتعلمه وأبدأ فيه من البداية مما يرسخ لدى شعوراً بأن علاقتى بالرسم قد انقطعت بشكل أو بآخر وإن أيقظها مؤخراً الفنان محى الدين اللباد حين طلب منى رسوم للجمل لرواية " كتاب فى جريدة " فوافقت عسى أن يستيقظ المارد الذى مات .. كتب عن هذه الرسوم الفنان والناقد أحمد فؤاد سليم فى كتالوج معرض الخيالات والذى ضم مائة عمل منها سبعون عملاً لم يسبق عرضها من قبل وهى آخر ما رسمت كتب يقول : " فى ديوان خيالات فنجان القهوة .. نعثر على فنان ذو طبيعة سكندرية خالصة .. يبحث عصمت داوستاشى عن (الموجودات) فى فنجان القهوة بإعتبارها مصدراً للعالم المحسوس وهكذا يلتقى مع النفس التى تتشكل مع صور الموجودات . إن الخيالات التى يطرحها داوستاشى تضع أمام مفاتيح " اللوجوس " - اللغة - السكندرية الذى يتكون من تلك المفردات التى تجسد وجد الذات الصانعة بالعالم الميتافيزيقى .. هذا العالم عند داوستاشى هو الذى سرعان ما يتحول إلى برهان على وجوده هو سبب لتطهره هو من مجتمع يظن داوستاشى دائماً أنه أعطى له ظهره)

والحقيقة أن المجتمع قد أعطى ظهره لى ولكل الفنانين رسامين ونحاتين .. وأنا أسأل فى نهاية الأمر أين هذا التفاعل بين الفنان ومجتمعه الذى يدفعه لى يستمر .. إذا كان الفنان يتقدم ومجتمعه يتأخر فكيف يمكن أن يلتقيا ومتى والعالم كله ينهار حولنا .

كتالوج ٧٧ مطبوعات داوستاشى

سلسلة معنية بالأبحاث الفنية والكتابات الأدبية للفنانين التشكيليين
صدر منها للمؤلف :

- ١٩٩٦ * كلاميات (مختارات شعرية)
- ١٩٧٨ * الأشياء (مختارات نثرية)
- ١٩٨٢ * الصمت (سيناريو مسرحي)
- ١٩٨٤ * مجلة فنون تشكيلية (عدد تجريبي)
- ١٩٨٧ * أشكال هندسية (قصة قصيرة)
- ١٩٩٢ * عالم داوستاشى (بيبيلوغرافيا) الطبعة الأولى المختصرة
- ١٩٩٣ * (كتابات نقدية) الطبعة الثانية الكاملة
- ١٩٩٤ * بينالى الإسكندرية (دراسة تاريخية)
- ١٩٩٥ * قوة السحر (عفت ناجى) دراسة
- ١٩٩٦ * ديوان خيالات فنجان القهوة - طبعة محدودة -
- ٢٠٠١ * حلاوة الروح (الأعمال الكاملة)
- ٢٠٠٢ * منمنمات .. ألف رسم ورسم (٢١٠ رسم بالأبيض والأسود)

صدر للمؤلف عن نور نشر أخرى :

رسوم كتب الأطفال (القرد يتعلم - شجرة الجميز - الزمار والديك المسحور)

- ١٩٨٧ الناشر الزهراء للإعلام العربى
- ١٩٩٠ عبد الهادى الجزار (مع آخرين) دار المستقبل العربى
- ١٩٩٠ محمد ناجى (مع آخرين) وزارة الثقافة - متحف ناجى
- ١٩٩٦ إحتفالية الروح (سعيد العدوى) هيئة قصور ثقافة
- ١٩٩٧ مذكرات محمود سعيد (مائة عام إبداع) هيئة قصور الثقافة
- ١٩٩٩ محمود سعيد (مجلد توثيقى) صندوق التنمية الثقافية
- ٢٠٠٠ رسوم كتاب (ملك البحار الخمسة) للأطفال - سلسلة قطر الندى
- ٢٠٠١ رسوم (كتاب فى جريدة) لرواية إبراهيم الكونى - يناير تحت الطبع :

- روايات : ظل جبل النور - إدراج الذكريات - سيرة ذاتية
- فنون : تصاوير البحر - تصاوير النيل - لوحات الذكريات - الكف
- أطفال : قصة طوابع البريد - أرسم ولون واعرف عن الفنانين العرب .

ESMAT DAOUSTASHI

" Painter "

Born: Alexandria, 14 March 1943

Esmat Daoustashi is a restless artist who has often changed his style. He began with abstract forms employing collage techniques from his earlier photographic work. He then stopped painting for a time and when he resumed he also changed his name from Esmat Abd El Halim to Esmat Daoustashi - calling himself the "Illuminate Dada". In this phase his paintings took on a surrealism - similar to Dadaism - presented as irrational but symbolic, arrays of strongly colored coils and bundles. In his next phases, Daoustashi turned first to paintings that incorporated Sufi mysticism and then to the use of discarded items from which he created three-dimensional forms of caustic commentary on societal issues.

Daoustashi graduated with honors in sculpture from the Alexandria Faculty of Fine Arts in 1967 and two years later established the "Gamaet El Tahawul" (The Group of Transformation). The other founders were Tharwat El Bahr and Abd El Salam Eid and membership was restricted to the founders.

In June of 1969, Daoustashi relocated to Libya where he worked in journalistic design and layout. Returning to Egypt in 1973, he was an assistant producer for cultural programmes at Egyptian Television, and later was an Exhibitions Supervisor for the Ministry of Culture at the Mahmoud Said Museum in Alexandria. In 1993 the artist was appointed by the Ministry of Culture to serve as Director of the Alexandria Museum of Fine Arts and Cultural Center. In that capacity, Daoustashi supervised the organization of the eighteenth Alexandria International Mediterranean Art Biennial.

Daoustashi has published a trial issue of the *Plastic Arts Magazine* and several books, among them a series entitled *Catalogue 67*, a commemorative book entitled *Aalam Daoustashi* (Daoustashi's World) - the latter to mark his 50th birthday in 1993 - and has supervised the publication of two other volumes - *Aklam El Saliwa* (Pens of the Conscious) and *Al Insan Wal Tatowor* (Man and Development). Other endeavours have included short story, poetry and script writing as well as art criticism. He has also executed a series of films using both exposed and unexposed color film to which lines, colors and scratches were added.

Since 1962 Daoustashi has participated in several group exhibits and has held 41 private exhibitions of his paintings, plus several photographic exhibits. In addition, he participated in the 1976 Tunis Amateur Film Festival and in the 1994 the Festival of Lights in Nantes, France. He is a member of the Egyptian Society of Plastic Art Critics and oversees the camera club at the Alexandria Atelier.

The Ministry of Culture awarded Daoustashi the State Fellowship for Creative Artists in 1996 and the Ministry has also made acquisitions of his work, as have the Alexandria Museum of Fine Arts and the Cairo Museum of Modern Egyptian Art. His works are also in numerous private collections in the Middle East, Europe and the United States.

عصمت داوستاشي

« رسام »

ولد بالأسكندرية يوم ١٤ مارس عام ١٩٤٣
بدأ فنه بعمل تشكيلات تجريدية مستفيداً بخبرته في
الفوتوغرافيا ومستخدماً الكولاج (القص واللصق) .. ثم
انقطع عن الرسم فترة ليعود بأسلوب جديد ويغير اسمه من
« عصمت عبد الحليم » إلى « عصمت داوستاشي »، وأطلق
على نفسه اسم « المستنير دادا » .

اتخذت لوحاته شكلاً جديداً يميل إلى السريالية (وربما
إلى الدادية)، مشحونة بالرموز والمعاصر غير المنطقية
وبألوان قوية اتخذت شكل تلافيف وأربطة . ثم تحول إلى
نوع من التصوف الديني .. لكنه كثير التغير والتحول ويهوى
بشكل خاص جمع الأشياء القديمة (الروباييكيا) والتي
يستخدمها في تشكيلاته المجسمة التي تتضمن سخرية
وانتقاداً مريباً للعديد من المظاهر الاجتماعية .

درس فن النحت بكلية الفنون الجميلة بالأسكندرية
وتخرج بدرجة الامتياز عام ١٩٦٧. وكون عام ١٩٦٩ « جماعة
التحول » وهي جماعة مغلقة على مؤسسيها (ثروت البحر
وعبد السلام عيد وعصمت عبد الحليم) . عمل أربع سنوات
في ليبيا من يونيو ١٩٦٩ إلى يونيو ١٩٧٣ في الإخراج والرسم
الصحفي وأقام أحد معارضه في بنغازي ، وعمل في
التلفزيون المصري كمخرج مساعد في البرامج الثقافية ،
ثم عمل من نوفمبر ١٩٧٣ بوزارة الثقافة مشرفاً على
المعارض بالمراقبة العامة للفنون الجميلة بالأسكندرية
(بمتحف محمود سعيد) ، وله محاولات في كتابة السيناريو
والقصة القصيرة والشعر والنقد . كما نفذ مجموعة من
الأفلام السينمائية الملونة فوق شريط الفيلم الخام أو
السابق تصويره بالإضافات الخطية واللونية . وبالكشط
والخريشة ، وشارك في مهرجان الفيلم للهواة بتونس عام
١٩٧٥. في عام ١٩٩٣ انتدب من وزارة الثقافة مديراً لمتحف
الفنون الجميلة والمركز الثقافي بحي محرم بك حيث أشرف
على تنظيم الدورة الثامنة عشرة من بينالي الأسكندرية
الدولي لفنون دول حوض البحر الأبيض المتوسط ، وشارك
عام ١٩٩٤ في مهرجان « المتوهجون » بمدينة نانت بفرنسا .
وهو يتمتع بعضوية الجمعية المصرية لنقاد الفن
التشكيلي وقد أصدر عدة كتب وعدداً تجريبياً من مجلة
الفنون التشكيلية . كما أشرف على مطبوعات أقلام الصحوة،
ومجلة الإنسان والتطور ، كما أصدر سلسلة مطبوعات باسم
كتالوج ٦٧ كما أصدر كتاباً تذكاريًا باسم « عالم داوستاشي »
عند بلوغه الخمسين عام ١٩٩٣ ، وحصل على التفرغ للإنتاج
الفني من وزارة الثقافة عام ١٩٩٦ .

وقد أقام ٤١ معرضاً خاصاً منذ ١٩٦٢ .. وشارك في
عدد من المعارض الجماعية ويشرف على نادي الكاميرا
بأتيليه الأسكندرية وقد أقام معارض للوحاته الفوتوغرافية .
وتقتنى بعض أعماله وزارة الثقافة ومتحف كلية الفنون
الجميلة بالأسكندرية ومتحف الفن المصري الحديث بالقاهرة
والمجموعات الخاصة في مصر - ليبيا - السعودية - لبنان -
الكويت - اليونان - السودان - إيطاليا - فرنسا - الولايات
المتحدة - ألمانيا .

رقم الإيداع بدار الكتاب

٢٠٠٢ / ١٠١٤٠

مكتبة الاسكندرية
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

طبعة محدودة ومرفقة وموقعة من الفنان

50 داوستانشي

عصمت داوستانشي

العجمي - البيطاش - خلف مدرسة البيطاش الابتدائية - الاسكندرية

تليفاكس: ٢٠٨٧٠٧٠ - محمول: ٠١٢٢٥٠٦٥٦٧

E-Mail: Dawestashy@yahoo.com

٤ عهنت واورتاني

منمنمات

الف رسم ورسم

كتالوج ٧٧

أخي داوستاشي .. أتمنى أن أرى هذا الكتاب مطبوعاً
بنفس المقاس الكبير طبعة فاخرة في القريب العاجل إن
شاء الله .. طبعة تليق بالقيمة التشكيلية لكتاب .. أرجو
أن تسعى لذلك .. بعدما تعذر نشره في سلسلة نقوش التي
الغيت وأصبحت في خبر كان .. الكتاب يا داوستاشي مهم
ورائع .. ويعد سيرة تشكيلية فريدة ونادرة في تاريخ الفن
التشكيلي المصري.

من قال أن الفنان يجب ألا يتحدث عن فنه وسيرته
ومجتمعه وعصره.

أخوك / عمر جهان - القاهرة 1998

التمن عشرة جنيهات